自考汉语言文学本科专业课 中国古代作家作品专题研究(课程代码:00422) 通关宝典(讲义)

中国古代作家作品专题研究(福建)

ZHONGGUOGUDAIZUOJIAZUOPINZHUANTIYANJIU

目 录

绪论		4
第一部分	志怪传奇小说	5
◆ 模块一	概述	5
◆ 模块二	唐代传奇及宋元明传奇小说概述	6
◆ 模块三	《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》	7
第二部分	白话短篇小说研究	8
◆ 模块一	白话短篇小说概述	8
◆ 模块二	宋元小说话本	g
◆ 模块三	"三言"、"二拍"	g
◆ 模块四	李渔的白话短篇小说	10
第三部分	历史演义小说研究	10
◆ 模块一	历代历史演义小说概述	10
◆ 模块二	《三国演义》	
◆ 模块三		13
◆ 模块四		
◆ 模块五	其他历史演义小说	
◆ 模块六	明清初期的时事小说	16
第四部分	英雄传奇与公案小说研究	16
◆ 模块一	历代英雄传奇小说概述	16
◆ 模块二	《水浒传》	17
◆ 模块三	《水浒传》的续书	19
◆ 模块四	杨家将系统的小说	19
◆ 模块五	《说岳全传》等民族英雄传记小说	21
◆ 模块六	以帝王发迹变泰为题材的小说	22
◆ 模块七	其他英雄传奇小说	22
第五部分	神魔小说研究	23
◆ 模块一	神魔小说概述	23
◆ 模块二	《西游记》	25
◆ 模块三	《封神演义》	26
◆ 模块四	历史幻想化的神魔小说	27
◆ 模块五	民间故事演化的神魔小说	28
◆ 模块六	《绿野仙踪》	29
第六部分	人情小说研究	30

历代人情小说概述	30
《金瓶梅》等家庭小说	31
《醒世姻缘传》、《歧路灯》等家庭小说	32
才子佳人小说	33
《红楼梦》	34
《红楼梦》的续书	36
讽刺小说研究	36
讽刺小说概述	36
魔幻化的讽刺小说	37
《儒林外史》	38
《镜花缘》	39
公案侠义小说	
公案小说	40
侠义小说	41
武侠小说	42
	《金瓶梅》等家庭小说

知识点一 中国古代小说的分期

根据中国社会发展的阶段和古代小说的发展情况,我们把中国古代小说的发展分为六个时期:

- 1、准备期(从远古至先秦两汉): 我国最早的叙事文学,如神话传说、寓言故事、史传文学等,虽然不是小说,但从思想上、题 材上、语言艺术的表现方法上为古代小说的发展做了多方面的准备。
- 2、成熟期(魏晋至唐): 魏晋南北朝时期的志怪小说、志人小说是中国小说的雏型。但他们仍然没有摆脱依附历史著作的状态, 作家也不是有意为小说,形式较简单,只是"粗陈梗概"而已。唐代古代小说开始成熟,形成独立的文学形式——传奇体小说,作家开始,有意为小说。唐传奇是我国文言小说的一座高峰,对后代文言小说和白话小说都产生了巨大的影响。
- 3、转变期(宋元):宋元话本小说在中国小说史上承前启后,标志着中国古代小说从文言向白话、从短篇向长篇、由史传体向说唱体的发展和转变。小说创作群体扩大,题材增加,《三国演义》和《水浒传》这两部经典的长篇小说就是在宋元话本的基础上、经过世代积累由文人加工而成的。
- 4、繁荣期(明代): 明初,古代小说发展处于停滞阶段。明嘉靖、万历年间到明末,小说创作出现了繁荣的局面,代表作是《西游记》、《金瓶梅》和"三言"、"二拍"等白话短篇小说集。神魔小说、人情小说成为小说的主潮。这一时期,小说作家主体意识明显增强,小说从描写历史、英雄转向描写市井细民;人物塑造由类型化向典型化过渡。长篇小说从线性结构向网状结构发展。作品风格鲜明,是中国古代小说发展的繁荣阶段。
- 5、高峰期(清初至清中叶): 清初,《聊斋志异》异峰突起,成为文言小说的又一座丰碑。接着《儒林外史》和《红楼梦》的出现,把中国古代小说发展推向了高峰,达到前所未有的成就。小说作家把自己的生命熔铸在艺术作品中,从对封建政治黑暗的揭露,转向对封建意识形态的认真反思;人物形象达到高度个性化。出现了反映个性解放思想的新人物,对封建社会的失望,使作家作品带有更浓重的感伤和困惑情绪。

从 1840 年鸦片战争爆发到 1894 年中日甲午战争,近代小说尚未出现,这一时期兴盛的公案侠义小说和狭 邪 小说是古小说的余波,所以也在高峰期介绍。

6、演进期(1895-1911): 是近代小说时期,也是古代小说终结演进为近代小说时期。小说成为资产阶级民主革命的战斗号角, 大量繁荣,近代小说从内容上反映反帝反封建的斗争,提倡改良主义或资产阶级民主革命,艺术上在继承古代小说传统的同时,逐渐接 受西方小说的影响,人物、结构、语言方面都有重大的变化。

知识点二 中国古代小说发展中的几个问题

- (一)中国古代小说有着鲜明的民族风格和民族气派。造成中国小说迥异于西方小说的主要原因是:
 - 1、以儒家为主,儒道佛互相融合与碰撞的政治伦理思想;
 - 2、注重纂修历史和史传文学的影响;
 - 3、说唱文学的影响;
 - 4、中国富有民族特色的其他文艺形式的融合、渗透。
- (二)中国古代小说鲜明的民族特色。
- 1、创作思想: 儒家哲学思想把本体论、认识论始终融合在道德论中强调道德修养和个人对社会的责任;它的文艺思想强调"诗言志""文以载道",倡导文学的教化作用。因此,小说作家在作品中总是按照善与恶、忠与奸,正与邪的道德观念来塑造人物达到文艺的教育作用。
- 2、作品题材: 中国古代小说在题材方面的特点是历史题材多、重大题材多、因袭继承现象多。中国古代小说题材相对集中,大体可以归为历史演义、英雄传奇、公案侠义、人情世态、讽刺谴责、灵怪神魔这六类。如果再概括一些,可以归纳为讲史(包括英雄传奇、公案侠义),世情(包括人情和讽刺),神魔(包括志怪和神魔)三种,也是写历史、写现实、写神怪。
- 3、人物塑造: 中国古代小说的人物塑造经历了从实录到虚构、从类型化人物到类型化典型、从类型化典型 到个性化典型的发展过程。

- 4、结构与语言: 西方是先有长篇小说后有短篇小说,而中国则相反先有短篇后有长篇。因而,中国古代小说的结构也不同于西方小说。 ①文言小说深受史传文学特别是《史记》的影响。②长篇小说一部分由"讲史"发展而来。③史传文学是历史家为历史人物作传,说话是说书人讲述人物故事。因此,中国长短篇小说多是第三者叙述而没有第一人称的写法; 大多是顺序叙述人物和事件,极少运用倒叙、插叙手法。
- 5、融合与发展中国古代小说的独特民族形式、民族风格,它的繁荣发展除了上述诸因素外,还应考察其内部发展演变的情况。

知识点三 中国古代小说研究的回顾

小说引起整个社会的重视,是到了晚清才开始的。五四运动以后,对中国古代小说和小说史的研究进入了比较自觉和系统的阶段。

鲁迅是中国小说史研究的开拓者, 他的《古小说钩沉》辑录了隋以前的古小说,《唐宋传奇集》汇编了唐宋传奇,《小说旧闻钞》又编辑了元明清时期关于小说的评论资料。这三本书极具史料价值,在此基础上鲁迅撰写了《中国小说史略》,勾勒出了我国古代小说发展的基本轮廓,建立了比较科学的体系。全国解放之后,茅盾、何其芳、吴组缃、吴小如、李希凡等一大批学者对古代小说,特别是《水浒传》、《红楼梦》等名著进行了深入研究。资料工作也更有系统。文革期间,古代小说研究处于停滞状态。

十一届三中全会之后,古代小说研究进入全面繁荣的新时期。

表现在:(1)研究方法的更新与多元化。(2)古代小说研究范围的扩大。(3)小说文献研究取得重大进展;(4)成立了各种学会,研究工作更有组织。

第一部分 志怪传奇小说

◆ 模块一 概述

我国宋代以前的小说,基本上都是文言短篇小说。宋以后,白话小说异军突起,很快取代了文言小说成为古代小说的主要形式,但作为 文言小说并未绝响。明代胡应麟的《少室山房笔丛·九流绪论下》,把中国古代文言小说分为"志怪、传奇、杂录、丛谈、辨订、箴规" 六类。其中,最主要的两种文言小说类型为志人志怪小说和传奇体文言小说。

知识点一 先秦两汉的志怪小说

(一)志怪小说的起源

志怪小说的起源可以追溯到远古至先秦,大量在口头流传或载入史书的神话传说、迷信故事、地理博物传说 和寓言故事为后代小说提供 了丰富的素材。 先秦史籍中的传说故事虽然不同程度的含有志怪小说的因素,但是 没有脱离史书,还不能算是小说。真正的志怪小说是在两汉时期 形成的。所以,先秦两汉是志怪小说的萌芽和 形成期。

(二) 先秦两汉志怪小说主要有两类,

一类是地理博物体的志怪小说,它们都是仿学《山海经》的作品。《洞冥记》、《十洲记》、《括地图》等即是此种类型的作品,不过多记载遐 方异物,缺乏人物和情节。

第二类是野史杂传体的志怪小说。代表作有《汉武故事》、《列仙传》、《蜀王本纪》等。

知识点二 魏晋南北朝时期的志人志怪小说

魏晋南北朝时期是志怪小说的繁荣时期,小说现在保存下来三十余种,其中,完整的有干宝的《搜神记》、 张华的《博物志》、王嘉的《拾遗记》、吴均的《续齐谐记》等,代表了这一时期志怪小说的最高成就。

(一)魏晋南北朝时期的志人志怪小说的主题

1、真实地反映了当时社会现实的黑暗、统治者的凶残暴虐荒淫和人们遭受的苦难及其反抗。如《搜神记》中的《干将莫邪》、《韩凭夫妇》等。

2、热情歌颂纯真美好的爱情,表达被压迫人民对婚姻自由的热烈追。如《搜神记》中的《董永》

(二)魏晋南北朝志人志怿小说的发展

魏晋南北朝的志怪小说与同期的志人小说相比,具有更多的小说因素,具有丰富的想象和幻想,比较鲜明的 形象和比较完整的情节 , 与神话中有形而不能变化的鬼神相比 , 志怪小说中的鬼怪常常没有一定的形状 , 善于 变化,人鬼相杂,人神难辨;鬼既害人,又可爱人, 既可偷吃东西,与人吵架,又可互相聊天,甚至谈情说爱。 (三)《世说新语》

魏晋南北朝志人小说的代表是《世说新语》。刘义庆的《世说新语》是记录汉末魏晋以来三百年间名人文士 的言行及其琐闻轶事。的主要内容是:肯定文人名士的疏放,豁达大度,崇尚隐逸 自然。鄙薄功名富贵。对于 统治者的奢侈贪婪也有所揭露。同时也反映出夸耀门阀制度,轻视劳动人民的思想。这部小说是魏晋名士生 活 的形象画卷。鲁迅评价其艺术特点为"记言则玄远冷峻,记行则高简瑰奇。"后世出现了大量的仿作。

◆ 模块二 唐代传奇及宋元明传奇小说概述

中国古代小说发展到了唐代,进入了一个新的阶段。唐人传奇的出现,说明我国古代小说已经开始在文学领 域里获得了独立的地位。标志中国古代小说的成熟。

知识点一 唐传奇小说

(一) 唐传奇的产生(概念)

唐代文言短篇小说称之为"传奇",最早见于晚唐裴鉶的《传奇》一书,宋以后根据这种小说记叙奇行异事 的特点而以传奇概称之。 有的正统派文人也以此有别于高雅的古文。

(二)唐传奇的历史分期

1、初唐到盛唐 : 是由志怪到传奇的过渡时期。

这个时期作品数量较少,承六朝余风,多描写志怪为主。流传至今的只有王度的《古镜记》、无名氏的《补 江总白猿传》、张鷟的《游仙窟》三篇。

2、中唐时期 : 是唐传奇空前繁荣的黄金时代。

作家辈出,佳作如林,这时期的作品在内容上的一个重要特点就是从以志怪为主转为反映现实生活为主。

- (1)反映封建社会生活,揭露官场黑暗和政治险恶。代表作是沈既济的《枕中记》和李公佐的《南柯太守 传》
- (2)以爱情婚姻为题材,歌颂坚贞不渝的爱情,抨击封建礼教和门阀制度对妇女的迫害,塑造了一系列具 有一定反抗精神的女性形象。代表作有:蒋防的《霍小玉传》、白行简的《李娃传》、元稹的《莺莺传》、沈既 济的《任氏传》、李朝威的《柳毅传》、陈玄佑的《离魂记》等。
- 3、晚唐时期 : 是唐传奇的演变和衰微时期

出现了大批传奇专集,如牛僧孺的《玄怪录》、裴铏的《传奇》,皇甫枚的《三水小牍》 等,这些集子总 体倾向上搜奇猎异,神怪气氛复盛,与现实逐渐疏远,值得重视的是,出现了许多表现豪士侠客的作品。如袁郊 的《红线传》、裴鉶的《聂隐娘》、《昆仑奴》,杜光庭的《虬髯客传》等。

杜光庭的《虬髯客传》是一篇带有超人色彩的侠客小说。它以杨素宠 妓红拂大胆私奔李靖的爱情故事为线 索,描写隋末有志图王的虬髯客在"真命天子"李世民面前折服,出海自立的故事。红拂、李靖、虬、髯客三人 个性鲜明、英气勃勃,被后人誉为"风尘三侠"。

(三) 唐传奇的艺术成就

- (1) 唐传奇的作者基本上都是有意识地进行小说 创作。
- (2) 唐传奇继承发扬了史传文学现实主义传统,也汲取了神话传说、志怪小说的浪漫主义精神,传奇小说 创作发展到了一个新的水平。
 - (3) 唐传奇的构思精巧新颖,结构严谨完整,在小说剪裁和布局上也独具匠心。
- (4)唐传奇中各种不同题材的小说对后世的各类小说也产生了直接的影响(如以婚姻爱情为题材的小说对 后代的才子佳人小说,豪侠小 说对后来的侠义小说的影响;狐鬼仙妖的小说对后世的神魔小说,蒲松龄的《聊

斋志异》的影响),为后来的小说戏曲提供了丰富的题材。

知识点二 宋元明传奇小说

宋代传奇直接承袭唐传奇而来,其成就远不如唐传奇。其中写得比较好的主要有以下两类作品:

- (一)一类是侧重描写历史上帝王后妃的事迹,揭露封建统治者的荒淫腐朽、昏庸误国,意含劝讽,具有一定的历史认识价值。
- (二)另一类作品主要描写现实社会的男女恋情和妓女生活。较好的有张实的《流红记》和柳师尹的《王幼玉传》、秦醇的《谭意哥传》、 无名氏的《李师师传》等。《流红记》是根据唐人笔记中的《红叶题诗》的故事改写而成的,作品较真实地反映了被禁锢在深宫的宫女的 精神苦闷,以及对自由、爱情的渴望,有一定的现实意义。

知识点三 元明传奇小说

元代传奇继宋传奇以后更趋衰微,不仅作家少,作品少,作品质量也不高。

(一)《剪灯新话》和《剪灯余话》

传奇小说经过宋元两代的衰微冷落,到了明初出现了新的转机。主要标志是瞿佑的《剪灯新话》和李昌祺的《剪灯余话》。瞿佑的《剪灯新话》共载有二十二篇传奇,内容多是婚姻恋爱、鬼神怪异的故事。以婚姻恋爱为题材的较好的有《金凤钗记》、《翠翠传》、《绿衣人传》等。

李昌祺的《剪灯余话》共载三十一篇传奇小说,题材命意、艺术构思都与《剪灯新话》相近,完全是《剪灯新话》仿作,总体上看思想艺术成就稍差于《剪灯新话》。

明中叶至清初的传奇小说在我国志怪传奇小说发展史上具有承前启后的历史意义。对白话小说和戏剧文学产生巨大影响。为《聊斋 志异》的出现奠定了基础。

◆ 模块三《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》

知识点一 《聊斋志异》

(一)蒲松龄简介

蒲松龄(1640-1715),字留仙,号柳泉居士,山东淄川蒲家庄人。蒲松龄在《聊斋志异》自序中说: "集 腋为裘,妄续幽明之录;浮白载笔,仅成孤愤之书。"作者通过这部小说抒发自己的孤愤,寄托对生活的理想。

《聊斋志异》现存的版本主要有:手稿本,仅存上半部;乾隆十六年(1752)铸雪斋抄本;乾隆三十一年(1766)青柯亭刻本; 1962 年中华书局出版的会校会注会评本。后者采录最为完备,收作品 491 篇。

- (二)《聊斋志异》的思想主题
- 1、歌颂了自由幸福的爱情婚姻。作者在作品中肯定了为封建礼教所不容的"情",人间的至情,可以超越时空的限制,不受生死荣辱的束缚。
- 2、暴露科举制度的弊端。作者饱含感情塑造了一批具有真才实学而屡试不中 , "困于名场"的知识分子形象。《叶生》中的叶生 , 《素秋》 中的俞恂九 , 《褚生》中的褚生 , 《于去恶》中的方子晋。
- 3、抨击封建社会的官僚腐败和政治黑暗,深刻地反映了封建社会的根本矛盾,表达了对人民疾苦的深刻同情。
- (三)《聊斋志异》的艺术成就
- 1、 在人物描写方面,《聊斋志异》塑造了一批性格鲜明的人物,人性、物性、神性统一,充分个性化。突出人物主要性格特征又兼顾性格的丰富性。运用对照烘托手法,而且还十分善于提炼和组织真实而富于艺术表现力的生活细节,来刻划有血有肉的人物形象。
- 2、在故事情节方面,作者能够充分注意到短篇小说的特点,通过曲折多变、腾挪跌宕的情节来迅速展开矛盾,逐步深化主题。情节贵虚贵幻,充满浪漫主义的丰富想象,这些荒诞离奇的情节凝聚着作者鲜明的爱憎与进步的美学理想,曲折地反映了社会的现实生活。
 - 3、在语言方面,文言写作的《聊斋志异》发挥了文言文精炼、简洁、准确、生动等优良传统,又克服了文

言文板滞晦涩的毛病,将清新、活泼、诙谐、富有表现力的口语融入其中,为文言文注入新的血液。

(四)《聊斋志异》的影响

《聊斋志异》是我国文言小说发展的高峰,它继承和发展了六朝志怪运用浪漫主义手法来反映现实的传统, 在艺术表现手法上兼有 志怪、传奇的特点,也就是鲁迅先生所说的"用传奇法而以志怪",和其他的传奇小说 一样,《聊斋志异》也不可避免地受到史传文学的影 响,不过《聊斋志异》的语言由雅入俗,其诗化的叙事风 格,增强了文言小说的小说性,进一步拉大了与史传文学的距离,更富有生活 气和趣味性。

《聊斋志异》问世后,在当时产生了很大的反响,模仿之作纷纷出现,使文言小说出现再度蔚兴的局面。《聊 斋志异》的仿作大都出现在乾隆年间和同治、光绪年间。较好的有:《谐铎》,《萤窗异草》,《夜雨秋灯录》。

知识点二 《阅微草堂笔记》

(一)纪昀

《阅微草堂笔记》,作者纪昀,字晓岚,河北献县人,曾主持纂修《四库全书》,在乾、嘉时期 是"位高 望重"的学者。《阅微草堂笔记》包括他主修《四库全书》以来先后作成的《滦阳消夏录》、《如是我闻》、《槐 西杂志》、《姑妄听之》、 《滦阳续录》,最后由其门人盛时彦合刊,又题《阅微草堂笔记五种》。他读过《聊 斋志异》,并且对用传奇法而以志怪"一书而兼二体"的创作方法不以为然。创作《阅微草堂笔记》也意在与 《聊斋志异》抗衡。他有意追摹魏晋六朝志怪小说质朴简淡的文风,重实录而少 铺陈,质朴而少文饰。

(二)《阅微草堂笔记》的主题内容

从作品内容上看,作者还是从儒家正统观念出发,意欲通过作品以达到"不乖于风教","有益于劝惩"的 目的,虽然 作者在批判社会黑暗方面显得比较温和,对于道学家的抨击和讽刺却是不留情面。

《阅微草堂笔记》广泛描摹了人情世态,对社会生活中的丑恶现象作了讽刺和揭露。

狐妖鬼怪的题材在《阅微草堂笔记》中也占有相当数量。作者笔下的狐鬼大致可分为正反两种类型,以正面 形象出现的狐鬼,大多正直善良,珍视友谊,笃于爱情,资助弱者,严惩恶人,具有美好的心灵。而那些兴妖作 祟、扰世害民的狐鬼,则只要人的"气盛",鬼怪就会自行消亡。作者写下一些含义深刻、给人启迪的不怕鬼 的故事,意欲告诉人们,在邪恶势力面前,害怕逃避是不行的,只要敢于斗争,就能战胜它。

(三)《阅微草堂笔记》的艺术成就

《阅微草堂笔记》语言简洁流畅,平易自然,议论精当,鞭辟入里。充分表现出作者的灵性和才气。与《聊 斋志异》相比,更体现 出笔记杂录的优势,却是文言小说文体的一种复古退化。

第二部分 白话短篇小说研究

◆ 模块一 白话短篇小说概述

随着社会政治、经济的发展变化和"说话"艺术的兴盛,宋元时代出现了"话本小说",这是我国古代最早 的白话小说。

知识点一 话本小说溯源

(一)话本

唐宋以来,在民间广泛流传一种叫做"说话"的表演技艺,"说话"就是讲说故事的意思。话本就是"说 话"艺人讲唱故事时所依据的底本。

- (二) "说话"的四家、两类、三个阶段
- 1、"说话"又分为四大家:一、小说,二、说铁骑儿,三、说经,四、讲史。四大家中,又以小说家最有 势力。
 - 2、话本一般又可以分为两类:说话四家中讲史的底本为讲史话本,自元代开始叫做"平话","平话"讲

述长篇历史故事,取材于历史,后来发展为章回体的长篇小说;另一类就是本章所要介绍的篇幅短小的小说话本,常常被称为小说,又称为"短书",它对我国古代白话短篇小说的发展,有着直接而深远的影响。

3、白话短篇小说的发展,从宋元小说话本开始,主要经历了三个阶段,即宋元小说话本——明末的"三言"、 "二拍"——以李渔为代表的明末及清代其他白话短篇小说。

◆ 模块二 宋元小说话本

知识点一 小说话本的体制和概况

宋元小说话本的体制结构一般都由四个部分组成,即:题目、入话、正话和篇尾。

入话,也叫"得胜头回"、"笑耍头回",就是在正文之前,先写几首与正文意思相关的诗词或几个小故事,把它作为开篇,以引入正话。"入话"有肃静听众、启发听众和聚集听众的作用。

正话,即故事的正文,是小说话本的主要部分。

小说话本一般都有篇尾,往往用四句或八句诗句为全篇作结,它是由说话人(或者作者) 自己出场,总结全篇主旨,或对听众加以劝戒、或对人物、事件进行评论。

小说话本这种体制的形成和定型,是"说话"艺术长期发展的结果,它标志着小说话本的成熟。

知识点二 宋话本小说的主题内容

(一)执着追求自由的爱情婚姻

恋爱婚姻是人类最基本的生活内容, 恋爱婚姻的自由则是人类最自然的一种要求。宋元话本继承了这一文学的永恒主题, 留下了很多脍炙人口的名篇。《碾玉观音》《闹樊楼多情周胜仙》和《志诚张主管》等

(二)抨击封建吏治的黑暗腐朽

以诉讼事件为题材的小说话本涉及的生活面十分广阔,它直接反映了当时复杂的社会矛盾,比较深刻地揭露和批判了黑暗腐朽的封建吏治,对没有人权保障的下层人民所遭受的苦难寄予了深切的同情,同时也热情赞颂了那些能为人民伸张正义的绿林好汉。如《错斩崔宁》《简帖和尚》和《宋四公大闹禁魂张》等。

知识点三 宋话本的艺术成就

宋元话本是由"说话"技艺演化而来,又在市民生活土壤上发展,其作者与下层人们息息相通,所以在话本中塑造了一系列栩栩如生、富有时代气息和鲜明个性特征的人物形象。情节曲折,故事性强。

在语言上,宋元话本运用生动活泼的白话语言叙事状物,简洁明快 , 通俗生动 , 还大量运用概括力极强的俗语、谚语。

宋元小说话本第一次全面突破了以文言为主的小说语言,采用白话写作,适合广大市民阶层的口味,话本在题材上反映市民的日常生活,反映市民的情感和意识,塑造了一系列下层市民的艺术形象,具有鲜明的时代感。宋元小说话本对后世的长短篇白话小说和戏曲产生了长远的影响。

◆ 模块三 "三言"、"二拍"

知识点一 "三言"和"二拍"简述

"三言"作者冯梦龙,包括《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》。

"二拍"作者凌濛初,包括《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》

知识点二 "三言""二拍"的思想内容

(一)小说中反映了明中后期惊世骇俗的市民爱情观

明中叶以后伴随着资本主义萌芽而出现的以李贽为代表的进步思想,作为对正统的、专制主义的、禁欲主义的思想叛逆,首先是以要求"人"的解放为其思想的主要特点的。如《卖油郎独占花魁》《玉堂春落难逢夫》、《宋小官团圆破毡笠》、《宿香亭张浩遇莺莺》等。

- (二)小说展现了商人生活的生动画卷
- (三)揭露黑暗的社会现实

在"三言"中,作者把批判的笔触指向封建社会的各个方面,或揭露权臣弄权、陷害忠良,反映统治阶级内 部政治斗争的残酷;或鞭笞封 建官吏的贪赃枉法,残害无辜;或控诉土豪劣绅仗势欺人,横行乡里;或描述流 氓恶棍的种种坑蒙拐骗的恶行,反映了当时恶浊的社会 风气。这一切,对我们充分认识封建社会腐朽的本质, 具有十分重要的意义。

知识点三 "三言""二拍"的人物塑造艺术

- (一)作者善于把人物置身于真实的社会环境之中,紧扣人物身份、经历和遭遇来刻画他们的性格。
- (二)善于透过人物的言行,去揭示人物的性格特征,使人物富于形象的生动性和可感性。
- (三)善于通过富有特征性的细节来塑造人物性格。
- (四)抓住人物的主要性格特征,反复加以渲染,使之清晰完整、突出鲜明
- (五)善于通过勾魂摄魄的心理描写,细致入微地刻画人物复杂的内心世界。

◆ 模块四 李渔的白话短篇小说

李渔的《无声戏》、《十二楼》是继"三言"、"二拍"之后的两部质量较佳、影响较大的白话短篇小说专 集。《无声戏》和《十二楼》共收有李渔白话短篇三十篇(现存二十八篇),这些作品从不同的角度反映了当时 的社会风貌。

知识点一 李渔小说的思想主题

首先,作者 善于通过描写男女青年在爱情上的悲欢离合和种种遭遇与矛盾,表现他们追求婚姻自由的强烈 愿望, 体现作者的民主意识。

李渔的一些小说还暴露了封建统治者的荒淫昏庸,揭露封建官场的黑暗、吏治的腐败和社会风气的恶浊。具 有批判现实的积极意义。

知识点二 李渔小说的艺术特色

李渔是一位小说戏曲兼擅的作家,在小说与戏曲的关系上,他认为戏曲是有声的小说,小说是无声的戏曲。 因而在进行小说创作时, 他也有意识地吸收引进了戏曲艺术的一些特点,从而使他的小说形成自己鲜明的特色, 在明末清初的白话短篇小说中独树一帜,令人耳目一新。

李渔的小说创作特别注重故事的新鲜奇特。

为了使故事情节的发展更能吸引读者,李渔还借鉴了戏曲结构的"立主脑,减头绪, 密针线"的创作经验, 使他的大部分小说都能做到结构单纯,主线明确,前后照应。李渔小说语言浅显通俗,生动风趣,具有喜剧性的 特色。

第三部分 历史演义小说研究

◆ 模块一 历代历史演义小说概述

知识点一 史学著作对历史演义小说的影响

中国的史学取得辉煌的成就。卷帙浩繁的历朝正史和难以数计的野史、杂记为历史演义小说的产生与发展提 供了坚实的基础。

首先,史学的"实录"精神为历史演义小说的创作提供了比较真实丰富的历史素材。

其次,史学家写历史,总是在忠于史实的基础上,表现自己的理想情操,将自己的思想感情熔铸在史实中,

表现出强烈的抒情性。

知识点二 历史演义小说的雏形——"讲史"

(一)"讲史"的特点

宋元"讲史"是历史演义小说的雏形。它的特点是:

- 1、取材于历史,以朝代 为主体,不以英雄人物为主体;
- 2、讲述历代盛衰兴废之事,侧重政治、军事斗争;
- 3、基本上采取"正史"的书面语言,也吸收了民间口语,形成半文半白的文体;
- 4、篇幅较长,分节叙述。
- (二)流传至今的讲史话本
- 1、《新编五代史平话》,无作者姓名,宋刊本。它是说"五代史"的底本,梁、唐、晋、汉、周各分上下二卷,其中梁史、汉史的 下卷已佚。全书主要依据史实,历叙五代兴替始末。在它的基础上,经过文人的艺术加工,在元末或明初产生了长篇历史演义小说《残 唐五代史演义传》。
- 2、元刊《全相平话五种》,即《武王伐纣平话》,《乐毅图齐七国春秋后集》,《秦并六国平话》,《前 汉书平话续集》,《三国志平 话》等五种,均不署作者姓名。
- 3、《宣和遗事》,记载北宋后期至南宋的历史,总结宋人失国的历史原因。其中对后来小说影响最大的是梁山泊故事。
 - 4、《薛仁贵征辽事略》。现存于《永乐大典》,记叙薛仁贵随唐太宗征辽,英勇善战,屡建奇功。
- (三)讲史话本对历史演义小说的影响:
 - 1、从思想上说,"讲史"以儒家思想为主调,渗入市民阶层的思想情感;
 - 2、从题材上看,"讲史"以历代兴废争战之事为主要素材,在史书基础上,适当吸收民间传说、故事;
 - 3、"讲史"的体制,形成了历史演义小说章回体的特点,"讲史"的全知叙事方式也为历史演义小说继承;
- 4、从语言上,"讲史"创造了一种半文半白的语体,"文不甚深,言不甚俗",历史演义小说也袭用此种语体。
- (四)我国古代小说理论家对这些问题大致有两种见解。
 - 一是正史派。他们认为历史演义小说应忠实于史实,只是把历史通俗化。
- 另一派是创作派。他们从文学创作角度看待历史演义小说。反对照搬历史,允许艺术虚构,强调历史小说的审美特性。

知识点三 历史演绎小说

- (一)历史演义小说与历史的关系
- 1、历史著作与历史演义小说之间的根本区别是,前者是科学,后者是艺术,科学要求高度的真实性和科学性,艺术则应遵守艺术创作的规律。
- 2、历史与历史演义小说之间的关系是生活与艺术的关系。历史演义小说取材于历史, 所以称做历史小说而不是人情小说、神魔小说。
- 3、历史演义小说与其他小说 的区别在于,历史演义小说的主要历史事实与历史人物面貌要符合历史真实, 应该"七实三虚",虚构要有一定的限度。
 - 4、在主要故事内 容不违背历史事实的前提下,应大胆进行艺术虚构。
- (二)历史演绎小说的三种类型

我们把敷演史传,偏重叙述朝代兴废争战之事,而又故事性强,通俗易懂的 小说称为历史演义小说。

- 1、基本上演绎史书的历史演义小说,如《东周列国志》、《西汉 演义》等。
- 2、基本符合史实,有较多艺术虚构,所谓"七实三虚"的作品,如《三国演义》等。
- 3、取材于当时邸报、朝野传闻,反映 当时重大政治事件的时事小说。如《樵史通俗演义》等。
- (三)历史演绎小说的发展轨迹
- 1、明初至万历前期,约 220 年,是历史演义小说的成熟期,也就是历史演义小说形 式规范形成的时期。 这个期间约有 10 部左右的历史演义小说。这一时期的历史演义小说,逐步纠正"讲史"中鄙野无稽之谈,向正

史靠拢, 以兴废争战作为小说的主要内容,从"讲史"的面向听众,转为面向读者,从形式上,开始确立章回 小说的形式规范。

- 2、从明万历前期至 清顺治,约70年,是历史演义小说的繁盛时期,产生了约40部历史演义。这时期的 历史演义小说反映本朝历史的大量增加,有较强的时代气息。作者的主观性也加强,艺术上更加成熟。
- 3、从清康熙元年到乾隆末年,约120年,这是历史演义小说的蜕变期,约有15部,这时期一方面有的小 说进一步向史实靠拢,演变为通俗的历史教科书,窒息了历史演义小说的生命,另一方面,受才子佳人小说、神 怪小说的影响,交叉融合,在历史演义中杂入神魔斗法、才子佳人的恋爱故事。这样,历史演义小说的文体特征 变得模糊而逐渐衰落。

模块二《三国演义》

知识点一 《三国演义》的成书过程

《三国演义》的作者罗贯中,太原人,号湖海散人。

《三国演义》早期的版本都题为"晋平阳侯陈寿史传、后学罗本贯中编次"。这说明罗贯中创作《三国演义》 主要的依据是陈寿的《三国志》和裴松之注。

《三国演义》的成书过程是史书与讲史的结合,及文人的史书与民间创作的结合,正如高儒《百川书志》所 说:"据正史,采小说,征文辞,通好尚,非俗非虚,易观易入。非史氏苍古之文,去瞽传诙谐之气,陈叙百年, 概括万事。"

知识点二 《三国演义》的主题内容

(一)乱世英雄的颂歌

《三国演义》描写了汉灵帝中平元年(184)至晋武帝太康元年(280)共97年的历史。全书120回,可 分为三大部分。第一部 分从第一回至三十三回,主要写汉末的动乱和群雄并峙,曹操集团的崛起和壮大。第二 部分从三十四回至八十五回,写刘备集团的崛起 和壮大,三国鼎立,互相争雄的局面;第三部分从八十六回至 一百二十回,写三国的衰落,最终为司马所统一,建立西晋王朝。

- (二)震撼人心的道德悲剧
 - 1、作者常常在事业与道德之间发生矛盾时,展开道德悲剧的描写。如关羽在华容道义释曹操
 - 2、命运与道德原则的矛盾造成的悲剧。如诸葛亮的出师未捷身先死
 - 3、作者在展示人物品质的缺陷中,表现人物的道德悲剧。如关羽的大意失荆州

《三国演义》所歌颂的道德原则,体现了这些道德原则的人物故事,称为我们民族道德风范而干古传诵。刘 备、诸葛亮等人的道德悲剧有震撼人心的艺术力量,使《三国演义》成为我国最早的一部具有悲剧色彩

(三)军事文学的开山之作。

出色的战争描写是《三国演义》具有永久艺术魅力的一个重要原因。《三国演义》写了大小 40 多场战争, 可以说《三国演义》是一部三国时期的战争史,堪称我国军事文学的开山祖与典范之作。

- 1、《三国演义》战争描写的特点:
 - (1)《三国演义》描写的战争是以斗智为主、智勇结合的战争。
 - (2)全景性的战争描写
 - (3)富有个性的战争描写

知识点三 《三国演义》人物塑造特色

- (一)用浓墨重彩,用夸张和渲染的手法突出人物的主要性格特征,给读者以强烈、鲜明的印象。
- (二)善用传奇性的细节和情节来塑造人物
- (三)善用对比,烘托的手法塑造人物形象
- (四)善于通过特定的情势和分为表现人物内心的精神状态,达到传神的地步。

注意:《三国演义》塑造人物的不足之处

- 1、人物性格单一缺少变化
- 2、只有人物的横断面而没有性格的发展史
- 3、作家没有揭示人物与环境的关系,人物性格形成缺少依据。
- 4、写上层人物,帝王将相较成功,写下层人民,老百姓的日常生活苍白无力。

知识点四 《三国演义》虚实结合的辩证艺术

《三国演义》作为历史演义小说,其主要情节符合历史发展的基本线索,人物性格基本符合历史人物的面貌,历史事件的时间、地点、结局大体符合史实。小说中虚构的情节,作者采用了张冠李戴、移花接木,铺叙穿插、本末倒置等办法在艺术上进行加工,采用了大量民间传说,如"桃园三结义"、"关张古城会"、"蒋干中计"、"七星坛祭风"、"华容道放曹"等都没有历史依据,都是从民间故事中来。这些虚构部分基本符合历史,使人不易觉察出是虚构的,完全达到了乱真的地步。

知识点五 历史地位和影响

《三国演义》是我国章回小说的开山之作,在思想艺术上都取得巨大成就,成为我国历史小说创作的楷模,在文艺和社会生活方面 产生巨大的影响。

- (一)《三国演义》为历史演义小说创作积累了丰富的经验。在它的影响下,先后出现了四、五十部历史演义小说。 他的章回体体制、创作思想、人物形象、艺术风格、艺术手法都对后代各种题材小说的创作产生重大影响。
- (二)《三国演义》对戏 曲和说唱文学也产生重大影响。仅京剧一个剧种,流传至今的三国戏就有一百五十多出,几乎所有的地方戏都有三国戏。
- (三)《三国演义》的续书,有万历年间酉阳野史编写的《续编三国志后传》,十卷一百三十九回,另有《后三国石珠演义》,三十回,亦名《后三国传》,清梅溪遇安氏著。《三国演义》对社会生活的影响在中国古代小说中是首屈一指的。
- (四)《三国演义》的成功,使三国历史得到普及,它的故事脍炙人口,它的艺术形象深入人心。《三国演义》 也为世界人民所热爱。俄、日、朝、美、法等国都有全译本。三国故事戏曲欣赏《连环记》

◆ 模块三 列国志系统的历史演义小说

知识点一 《列国志传》的演化

最早讲述列国故事的是宋元讲史话本。如《七国春秋平话》、《秦并六国平话》等。到了明中叶,余邵鱼编《列国志传》一书。

《列国志传》共八卷二百二十六则,它以时间为经以国别为纬,叙述了从武王伐纣,商纣灭亡、到秦并六国长达八年的历史。主要依据《国语》、《左传》、《史记》等史籍,同时吸收了不少民间传说以及宋元以来的话本和戏曲故事。

《列国志传》是《武王伐纣平话》到《封神演义》、《七国春秋平话》(前集)到《孙庞演义》的过渡性作品。此后,冯梦龙把余邵鱼的《列国志传》改编成《新列国志》,全书由二十八万字扩展到一百零八回,七十余万字。他砍掉了从武王伐纣到西周衰亡这段历史,集中写春秋、战国时代,成为东周列国的历史演义。

在艺术上,清乾隆年间,蔡元放把《新列国志》略作删改润色,再加了一些夹注及评语,改名为《东周列国志》,共二十三卷,一百零八回。它实际上是《新列国志》的评点本。

知识点二《东周列国志》

《东周列国志》把春秋战国时代艺术地形象地表现出来。《东周列国志》全书脉络分明,有详有略,用五分之四的篇幅写了春秋时代五霸竞起,互相争雄的动乱局面。用五分之一的篇幅,写战国时代七雄争霸,此长彼消,最后为秦所吞并。以时间为序,以五霸 七雄为重点,穿插其他效果的历史,比较全面地概括了东周列国时代的历史。

在描写历史事件时,还表现了作者自己的政治理想与爱憎感情。对贤明君主选贤任能,改革政治,给予热情 歌颂;对暴虐昏君残害人民则给予无情批判。

知识点三 《孙庞演义》和《乐田演义》

叙述东周列国故事的作品还有《孙庞演义》和《乐田演义》。《孙庞演义》二十回,署"吴门啸客述"。现 存明崇祯九年(1636)刊本。

《乐田演义》十八回,成书稍晚,作者是清初著名小说家徐震。书坊把《孙庞演义》和《乐田演义》合刻, 称为《前后七国志》。 《孙庞演义》写孙膑、庞涓朱仙镇结义,同上云梦山鬼谷仙师学兵法战策。庞涓下山被 魏国拜为大元帅,招为驸马,他狂妄自大。庞涓得知孙膑学成了高超本领,可以制服他,就干方百计陷害孙膑, 孙膑后来成为齐国的军师,在争战中活捉了庞涓。《孙庞演义》用史实 作点缀,多采民间传说,杂以神魔鬼怪, 与史实距离甚远。小说爱憎分明,讴歌了孙膑,贬斥了庞涓,把孙膑足智多谋、襟怀坦荡和庞涓阴险奸诈、嫉贤 妒能的性格作了强烈的对比作品语言简洁朴实,保留了市井说书的特色和民间文学的风格。

《乐田演义》出自文人之手, 风格与《孙庞演义》不同。作者借乐毅的故事,抒发自己的感想。 奇用,大志成大功。但恨尘埃里,无人识英雄。"

◆ 模块四 隋唐系统的历史演义小说

知识点一 隋唐系统小说的递嬗

- (一)《隋唐两朝志传》,十二卷一百二十回。题为"东原罗贯中罗本编辑"、"西蜀升庵杨慎批评",此 书从隋末写到唐末僖宗年代,前面九十一回写隋亡唐兴的历史,后面二十多回,概述了贞观以后二百多年历史, 虎头蛇尾,十分潦草。
- (二)《唐书志传通俗演义》,八卷八十九节。题"金陵薛居士本,鳌峰熊钟谷编集",此书从隋炀帝大业 十三年写起,到唐太宗贞观十九年止,主要演述隋朝灭亡和唐王朝建立的过程,末尾叙述唐太宗征高丽,加入 薛仁贵征东事迹。
- (三)《大唐秦王词话》,八卷六十四回,题"澹圃主人编次",澹圃主人是明万历年间人诸圣邻的别号。 此书从隋炀帝大业十三年颁诏李渊 为太原留守写起,以隋末群雄并起为背景。以李世民反隋统一天下为主线展 开故事,直写到李世民登极,以上三书是说唐小说中较早的 三部作品。
- (四)《隋炀帝艳史》,八卷四十回。题"齐东野人编演","不经先生批评"。叙述隋炀帝阴谋夺位后, 荒淫无耻,穷奢极欲,任用奸佞,残 害人民,把一个富强的国家弄到山穷水尽的地步。人民奋起反抗,隋炀帝 众叛亲离被缢死。《隋炀帝艳史》虽然没有多写李世民建立唐王 朝的事迹,但它对隋炀帝的批判深刻揭示了隋 亡唐兴的原因,艺术水平较高,因此被清代的《隋史遗文》大量吸收,成为说唐系统小说 中承前启后的一部重 要作品。
 - (五)《隋史遗文》的出现,标志隋唐系统小说发展的新阶段。
- 《隋史遗文》,十二卷六十回,明袁于令撰,存明崇祯刊本。《隋史遗文》改 变了以往小说以李世民为中 心,以历史编年为顺序敷衍隋末唐初历史的写法,而以瓦岗寨诸英雄,尤其是秦琼为中心,小说写成了瓦岗 寨 和秦琼的英雄传奇。《隋史遗文》前四十七回写秦琼出身经历,从四十八回起,转入李渊起义,破王世充、窦建 德,秦琼投奔李世民, 成为唐朝开国功臣。全书情节生动,引人入胜,关于秦琼的大部分故事在本书第一次出 现。 隋唐系统小说中影响最大的是《隋唐演义》。
- (六)《隋唐演义》二十卷一百回,清褚人获著。《隋唐演义》以隋炀帝与朱贵儿、唐玄宗与杨贵妃的两世 姻缘为中心,从隋文帝即位伐陈 写起,到唐明皇从四川返回长安为止。以史为经,以人物为纬,着重写了三部 分内容。一是秦琼、单雄信等英雄故事;一是隋炀帝故事; 一是唐明皇、杨贵妃故事。其所写的时间跨度长, 头绪复杂,作者巧妙组织,可见其写作功力。
 - (七)《说唐演义全传》,是隋唐题材小说由历史演义演进到英雄传奇的成果,具有划时代的意义。

《说唐演义全传》前半部分又称《说唐前传》,六十八回,后半部分《说唐后传》包括两部分,即《说唐小 英雄传》(即《罗通扫北》)十六回,《薛家府传》四十二回。书约成于清雍正年间,署鸳湖渔叟校订。

《说唐前传》最突出的成就在于以瓦岗寨好汉为中心,塑造了隋末乱世英雄的群像。小说第一回至十三回写 秦琼的传奇故事,十四 回至二十回写因父亲惨遭杀害而造反求生的伍云召;第二十一回至四十回重点写憨厚粗 鲁的程咬金;第四十四回至五十三回重点写勇猛 无比的尉迟恭;第五十三回至六十一回重点写英姿焕发的少年 英雄罗成。小说情节曲折,语言流畅,体现了民间文学朴素而刚健的风格。

《说唐后传》中的《说唐小英雄传》写的是唐太宗御驾征北番,被围困在木杨城。程咬金杀出番营到长安求 救,罗成之子罗通挂帅 扫平北番的故事。

《薛家府传》写薛仁贵一生的经历。薛仁贵出身贫寒,经历坎坷,征辽时战功卓著却被奸臣张士贵冒认,长 期不受重用, 尉迟恭鞭打张士贵审出真情,才得重用,救驾平辽,被唐太宗封为平辽王。

知识点二 隋唐系统小说演化的启示

- (一)隋唐系统十多部小说的嬗变是个复杂的过程。以隋唐故事为题材的小说大致可以分为历史演义和英 雄传奇两大系统。历史演义系统 主要叙述隋亡唐兴改朝换代的历史,而英雄传奇系统以秦琼等瓦岗英雄为中心, 着重描写"十八家反王,六十四处烟尘"的英雄起义与成长史。
- (二)受到明中后期个性解放思想的影响,小说中忠君思想、贞节观念逐渐淡化,而反映市民意识的思想逐 渐加强。
 - 1、强调朋友信义,把"义"放在"忠"之上。如单雄信的形象
 - 2、忠君思想的淡化,对统治者有了更清醒的认识
 - 3、随着真命天子观念的淡化,平等的观念加强
 - 4、封建的贞洁观念淡薄,婚姻自主的思想抬头。
 - (三)在隋唐系统小说的演化过程中,英雄人物逐步从神到人,更加贴近生活,富有个性,鲜明生动。

知识点三 隋唐系统小说的续书构成方法

隋唐系统小说的续书构成,主要有以下三种方法。

- (一)移植法,例如将民间流传的薛仁贵的故事吸收过来,成为《唐书志传》、《隋唐两朝志传》的部分内 容,然后演变成《说唐后传》中的《薛家府传》。
- (二)遗传法,父传子继,演出另外的故事。如《说唐后传》中的《说唐小英雄传》、《说唐三传》等, 就是由秦琼之子秦怀玉,尉迟恭之子尉迟宝林,罗成之子罗通,程咬金之子程铁牛,薛仁贵之子薛 丁山等人组 成,小英雄的性格与父辈一模一样,故事也多有因袭。
 - (三)融合法。在历史演义中杂入英雄传奇、才子佳人等小说体例,《隋 唐演义》就是这样产生的。

◆ 模块五 其他历史演义小说

知识点一 其他历史演义小说

《三国演义》问世以后影响巨大,出现了历史演义小说创作的繁荣,效法《三国演义》的历史演义小说,以 三国历史为中心逐渐向 两头扩展,形成了十七史的演义序列,还出现了写上古史的四部小说。

- (一)反映上古史的小说有:《盘古至唐虞传》,简称《盘古志传》,二卷七回。《有夏志传》,四卷十九 回,内容紧接《盘古志传》。《有商志 传》,四卷十二回,另外还有一本《开辟演义》六卷八十四回,自盘古 开天地起至周武王吊民伐罪止,所写历史相当于以上三书的范围。
- (二)反映两汉历史的,主要有以下四本:一是明熊大木编辑的《全汉志传》十二卷,明万历十六年(1588) 年刊本。二是《两汉开国 中兴传志》,六卷,明万历三十三年(1605)刊本;三是《西汉通俗演义》八卷一百 零一则,明甄伟著,明万历四十年(1612)金陵 周氏大业堂刊本。四是《东汉十二帝通俗演义》十卷一百四十 六则。明谢诏撰,大业堂刊本。
- (三)反映晋代历史的,有明万历四十年(1612)周氏大业堂刊本《东西两晋志传》,另有《东西晋演义》 一书,十二卷五十回,回目偶句,前四卷为西晋故事,后八卷为东晋故事。后者是在前者的基础上加工润色而成 的。两书都有稚衡山人序。稚衡山人,即杨尔曾,字圣鲁,号夷白主人,浙江钱塘人,生平不详。

知识点二 众多历史演义小说被淘汰的原因

- (一)商品化倾向的影响
- (二)封建伦理思想的重压
- (三)创作模式的束缚

◆ 模块六 明清初期的时事小说

知识点一 明清初期时事小说的主要题材

从明末到清初, 衍化出了时事小说这样一个历史小说的分支, 开拓了历史小说的新途径。时事小说主要有四 个方面的题材,

(一)反映客魏阉党祸国殃民的小说

有《警世阴阳梦》十卷四十回,《魏忠贤小说斥奸书》,八卷四十回。《皇明中兴圣烈传》五卷,不分回。 写魏忠贤一生比较成功的是《梼杌闲评》。

《梼杌闲评》的艺术特色:

- 1、正确处理了历史真实与艺术虚构的关系
- 2、艺术结构比较完整、精巧
- 3、人物描写比较成功
- (二)反映后金政权与明王朝在辽东对抗的小说。

有《近报丛谭平虏传》,二十卷二十则。《辽海丹 忠录》八卷四十回。

(三)反映李自成起义的小说

二十二回。《铁冠图演义》五十回等。 有《新编剿闯通俗小说》,十回,《定鼎奇闻》,

(四)是全面反映南明历史的小说,

有《樵史通俗演义》八卷四十回。

第四部分 英雄传奇与公案小说研究

历代英雄传奇小说概述 ◆ 模块一

知识点一 英雄传奇与历史演义小说的异同

英雄传奇和历史演义同属于历史小说的范围,两者既有共同点,又有区别。我们认为这两种类型的小说主要 有以下区别:

- 1、历史演义是以描写历史事件的演变,记述一代兴废为主体,而英雄传奇则以塑造传奇式的英雄人物为重 点。前者是"演一代史事而近于断代史 者","通演古今事与通史同者";后者是"以一人一家事为主而近于 外传、别传及家人传者"。前者是编年体,后者是纪传体。前者多称"演义"、"志",如《三国演义》、《东 周列国志》;后者多称"传",如《水浒传》、《说唐全传》等。
- 2、历史演义多从史书上撷取题材,主要事件和 人物基本上依据史实,最多也只能"七实三虚"。英雄传奇 多吸收民间传说故事,虚多实少,主要人物和事件多为虚构。如《三国演义》 和《东周列国志》大体符合历史 的原貌,而《水浒传》和《杨家将》除了宋江、杨业在历史上还有点影子外,其他的人物和事件大都子 虚乌有。
 - 3、历史演义是从"说话"中的"讲史"发展而来的,英雄传奇的源头却是"说话"中的"小说"。
- 4、历史演义的人物性格缺少发展变化, 反映军事斗争多,反映人民日常生活少。书面语言多,生活语言少。 而英雄传奇主要吸收民间故事,着重写英雄人物小传,较多表现人物性格变化,语言生活气息浓。

知识点二 英雄传奇小说的历史嬗变概述

明清两代,英雄传奇小说作品约有三、四十部之多,大致可以分为三类:

- (一)写官逼民反,人民反抗斗争,着重表现草莽英雄的,如《水浒传》及其续书等。
- (二)写保卫边疆、抗击侵略,着重表现民族英雄的,如《杨 家将》、《说岳全传》。
- (三)写帝王发迹变泰故事,着重歌颂出身寒微的帝王奋斗成功的事迹,如《飞龙传》等。

◆ 模块二 《水浒传》

知识点一 水浒故事的流传及《水浒传》的成书过程

北宋徽宗宣和年间,以宋江等三十六人为首的农民起义是《水浒传》创作的历史依据。

从南宋起,宋江等人的故事开始在北方(包括太行山地区、山东地区)和南方(包括安徽、江浙一带)广泛流传,成为"说话"艺人喜爱的题材。龚开《三十六人画赞》初次完整地记录了宋江等三十六人的姓名和绰号。

罗烨《醉翁谈录》中记载了以"水浒"故事为题材的"说话"名目,如"青面兽"、"花和尚"、"武行者"、"石头孙立"等,它们是各自独立的英雄故事,属"小说"的范围。

宋末元初的《大宋宣和遗事》为我们展现了《水浒传》的原始面貌,主要描写了杨志卖刀,智取生辰纲和宋江杀阎婆惜三件事,末尾还提到张叔夜招安,征方腊,宋江封节度使,这表明"水浒"故事从独立的短篇开始联缀成一体,从"小说"进入"讲史"的领域。

元代出现了一批"水浒戏",包括元明之际在内存目三十三种,现在保留了六种。在康进之《李逵负荆》和高文秀《双献功》等作品中,水浒英雄从三十六人发展到七十二人,又发展到一百零八人

在宋元以来广泛流传的民间故事、话本、戏曲的基础上,经作家的再创造,长篇说部《水浒传》在元末明初诞生了。

知识点二 《水浒传》的作者及其版本流变

在中国古代小说名著中,《水浒传》版本最为复杂,可分为繁本和简本两个系统。

(一)繁本又可以分为百回本,百廿回本和七十回本三种。

容与堂本是现存最完整的百回繁本,百廿回本有明袁无涯刊本,百廿回本是在 百回本基础上,增加了据简本改写的征田虎、王庆故事而成。

七十回繁本是金圣叹用百回繁本作底本的修改删节本,仅取前七十回,并将"梁山泊英雄排座次"改写为"梁山泊英雄惊恶梦"结束全书。

(二)简本系统较为重要的有明刊本《新刊京本全像插增田虎、王庆忠义水浒传》残本。

《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》本,还有雄飞馆"英雄谱"本,"汉宋奇书"本等。回目不一,有一百二十回、一百十五回、一百二十四回等,均有征田虎、王庆故事。

长期以来,关于简本、繁本的关系,学术界一直存在着三种不同意见,一是简先繁后,认为繁本是在简本的基础上加工而成的。

知识点三 分析《水浒传》成书过程对我们正确理解和评价《水浒传》的意义

- (一)《水浒传》是民间文学与作家创作相结合的产物,他的思想艺术水平是一个逐步提高的过程
 - 1、施耐庵选择和保留了许多优秀的民间故事,并对民间故事做了加工、提高,是英雄人物更加光擦夺目
- 2、施耐庵把分散、零星的水浒故事写成《水浒传》这部巨著时,在材料的选择、安排上表现出了对封建社会生活的深刻理解
- (二)《水浒传》的成书过程决定了他的复杂性和不平衡性
- 1、思想内容的复杂性。在《水浒传》漫长的成书过程中,既有对说话艺人、戏曲作家的精心创造,又有封建文人染指其间,各种社会思潮和文艺思潮给他打上了不同的烙印
- 2、思想艺术的不平衡性。《水浒传》是由小本的水浒故事集合而成,一类是以写人物为主的英雄小传,一类是以事件为中心的公案故事或战争故事。各个故事之间的艺术水平不平衡。

知识点四 《水浒传》主题的辨析

关于《水浒传》的主题思想有三种说法:一是农民起义说,二是市民说,三是忠奸斗争说。这三个观点都从 某个侧面反映了《水浒传》的思想内容。

在封建社会里,农民阶级与地主阶级的矛盾是主要矛盾。《水浒传》是反映农民起义的,它所刻画的宋江起 义有历史事实为依据,作者把这一历史上并不出色的农民起义写得波澜壮阔,高潮迭起,使它成为中国历史上影 响最大、家喻户晓的农民起义。在《水浒传》还反映了 农民革命"星火燎原"的历史进程,揭示了古代农民战 争的基本形式和规律。

《水浒传》传奇式英雄的塑造 知识点五

(一)三类英雄形象

《水浒传》是英雄传奇小说的典范作品,它成功地塑造了神态各异、光彩夺目的英雄群像。《水浒传》以"众 虎同心归水泊"为轴线, 描写英雄人物经历了各自不同的人生道路, 百川入海, 汇集到梁山泊。他们上梁山的 道路,大致可以分为三种类型,即奔上梁山、逼上梁山和拖上梁山。

第一类是性格豪爽的草莽英雄。他们大多出身在社会底层,对黑暗社会早已满腔怒火,一触即发,只要遇到 适当的机 会,以一些突发事件为导火线,点燃他们心中的怒火,便义无反顾一往无前奔上梁山。表现了极大的 主动性和积极性。如李逵、鲁智深、阮氏三雄等。

第二类是如宋江、林冲、杨志、武松、柴进等人,他们虽然对统治阶级有不满,同情被压迫人民,但或因出 身高贵,顾念"清白"身世,不肯落草;或有较好的地位,留恋小康生活,不愿铤而走险。或因"忠孝"思想束 缚,不肯"犯上作乱",因此一定要被统治阶级逼得走 投无路,而且还要经过一番严重的思想斗争,才被动地 被逼上梁山。

第三类人物,或是出身大地主、大富豪之家,或是身居要职,是统治阶级中的重要人物,他们以消灭农民 义军为己任,但是在与农 民起义军的搏斗中被打败、被俘虏,被客观形势逼得无路可走,又为宋江等人的"义 气"感动,只好"暂居水泊,等待招安"。他们是被拖上梁山的。他们加入义军,一方面壮大了义军声势,另一 方面也带来了消极因素,加速了这个英雄群体的解体。如卢俊义、秦明、关胜、呼延灼等。

(二)《水浒传》中英雄形象的象征意义

《水浒传》里的英雄人物是古代英雄人物与农民、市民阶层理想人物相结合的产物。

-方面继承了古 代英雄勇和力的象征,不过他们征服的对象不是自然界,而是人类社会的奸贼。他们具有 蔑视统治阶级权威, 蔑视敌人的武力, 具有战 胜敌人的豪迈气概。

另一方面,他们体现了下层劳动人民的道德理想。他们性格直率、真诚。总是把自己的内心世界、自己的个 性赤裸 裸地和盘托出,不受敌人的威胁利诱,不计较个人的利害得失。对统治阶级无所畏惧,甚至对皇帝也说 些大不敬的话,对自己的领袖也 不曲意逢迎而敢于直率批评,性格豪爽,不为礼节所拘。他们"任天而行,率 性而动",体现了与封建理学相对立的"童心"。

知识点六 《水浒传》的民族特色及其地位影响

(一)民族特色

《水浒传》的民族特色,主要表现在它塑造的人物具有鲜明的民族性格,表现方法有典型的民族风格,语言 是高度纯熟的民族语言。

- 1、《水浒传》中所描写的水浒英雄是在宋元都市生活的土壤中成长起来的,具有突出的民族性格,体现了 我国下层人民特别是市民的 审美观念,道德观念和价值取向。
- 2、水浒英雄体现了强烈的群体意识。"八方共域,异姓一家"。"相貌语言,南北东西虽各别,心情肝胆, 忠诚信义并无差"。梁山好汉每个都是英雄,都有不同的性格和特长,但在集体中能够和谐相处,各显所长。每 个人的出身经历不同,但在集体中都能平等相待,和睦相处。与西方的英雄主义不同。
- 3、"义"是连结梁山好汉的纽带,是他们的道德原则。扶困济危,为朋友之义,赴汤蹈火在所不辞是他们 的美德。
- 4、乐观幽默的人生态度,是水浒英雄的又一特色,在刀光剑影中,在生死拼杀里,他们都能保持幽默乐观 的基调。鲁智深拳打镇关西,吴用智取生辰纲,武松醉打蒋门神,李逵江州劫法场等,这种自信、乐观、风趣正

是中国人民的民族性格。

- 5、 在民间文学基础 L产生的《水浒传》,经历了从短篇到长篇,从民间说唱文学到文人创作,从听觉艺术 到视觉艺术的发展过程。典型地体现了中国古代长篇白话小说的发展道路,因而《水浒传》形成的艺术特色,体 现了中国古代小说的民族风格。
 - 6、《水浒传》的叙述语言通俗易懂,形象传神,富有表现力,达到了个性化的高度。
- 7、《水浒传》是一部以歌颂理想英雄为主要内容的小说,它采取了与之相适应的文学形式和文学语言,构 成了以理想主义、英雄主义为基调,充满英雄豪迈之气的艺术风格,它的艺术风格符合我国人民的审美要求,因 而长期受到人民群众的喜爱。
- (二)《水浒传》的地位影响
- 1、《水浒传》深受我国人民的喜爱,广泛流传,产生了重大的社会影响。
- (1)《水浒传》里的反抗精神和理想英雄成为鼓舞后代人民革命斗争的火炬,指引和激 励着人民奋起反抗 封建的黑暗统治。
 - (2) 具有进步思想的文人如李贽、金圣叹等他们强调水浒的忠义思想,用以批判社会的黑暗和不平
 - (3)《水浒传》的重大影响,从统治阶级对其屡禁不止的政策可以看出。
- 2、在文学艺术领域,《水浒传》也具有巨大影响。
- (1)它是英雄传奇小说的典范作品,这种英雄传奇的体式,对后代小说创作产生了重大影响。《说唐》、 《杨家将》、《说岳全传》等作品都是沿着它所开辟的创作道路发展的。
- (2)《水浒传》对其他艺术如戏剧、曲艺、绘画等也有很大影响。以水浒故事为题材的明清作品有三十余 种,近年来也出现了不少以 水浒为题材的电影、电视作品,使其得到更为广泛的传播。

《水浒传》的续书 ◆ 模块三

知识点一 《水浒传》续书简介

《水浒传》的续书主要有三部,即《水浒后传》、《后水浒传》《结水浒传》(《荡寇志》)

三部续书都不满《水浒传》宋江接受招安、被奸臣所害的结局,围绕着梁山泊英雄的结局各抒胸臆,续成新 篇,体现了作者个不行同,乃至完全对立的思想感情,表现了大相径庭的水浒观。三部续书是研究《水浒传》研 究史和明清时代文化思想的宝贵材料。

(一)《水浒后传》

《水浒后传》的作者陈忱是明代遗民,面对山河破碎,舆论变色的现实,借《水浒后传》,泄亡国之愤,故 《水浒后传》为泄愤之书,表现了强烈的抗清复明的斗争精神。

(二)《后水浒传》

《后水浒传》继续展示了封建社会"官逼民反"的客观现实,热情歌颂了农民前赴后继的革命精神和报仇雪 恨的坚强决心。

(三)《荡寇志》

《荡寇志》是我国小说史上最自觉的反动小说之一。作者在农民革命的风暴中即将来临之际,以其反动的政 治敏锐性觉察到《水浒传》对农民起义的巨大鼓舞作用,为此写出《荡寇志》,配合满清王朝的军事镇压,对人 民进行"攻心战"。

杨家将系统的小说 ◆ 模块四

知识点一 杨家将系统的小说

杨家将系统的小说,包括《杨家府演义》、《说呼全传》、《五虎平西前传》、《五虎平南后传》、《万花 楼杨包狄演义》等,因为这些小 说都从杨家将故事派生演绎出来,都以北宋时期的边境战争为题材,小说的故 事和人物也相互联系,相互交叉,因此可以看作是一个系统的小说,放在一起论述。

知识点二 《杨家府演义》

《杨家府演义》反映的时间跨度很长,从宋太祖赵匡胤登极写起,直到宋神宗止,约有一百多年的历史。主 要讲述杨家祖孙五代对辽和西夏作战的故事。包括杨令公撞死李陵碑,杨六郎镇守三关,杨宗保大破天门阵,十 二寡妇征西等。最后以杨怀玉率领全家赴太行 山隐居作结。小说中的人物和故事只有少量于史有据,大部分故 事特别是杨门女将都是子虚乌有。整部小说"七虚三实",是一部英雄传 奇小说。 小说热情歌颂了杨继业子孙 五代为保卫边疆,前仆后继,英勇杀敌的爱国热情,特别是比较突出地描绘了杨门女将佘太君、穆桂英、 杨宣 娘等女英雄群像,在中国古代小说中是不可多得的。

(一)思想内容

小说的思想内容比较复杂。忠君思想 , "华尊夷卑"的大汉族主义与爱国主义思想 , "权奸祸国"的思想混 杂在一起。可以作三个层次进 行分析。

1、是封建文人传统的忠君思想。

强调对"圣上"要"誓死相报",为君而死是死得其所。但是这种忠君思想又是和反对侵略、保卫祖国的 爱国主义结合在一起的, 忠于皇帝也是忠于国家, 所以也具有进步性。

- 2、作者把一切坏事归于"四夷",甚至把它们说成是 妖魔幻化的,无疑是卑视少数民族的大汉族主义的偏 见,但是作者所揭露的辽和西夏的残忍暴戾的行为又说明战争的正义性。
- 3、作者一方面强调要忠君,另一方面又相当清醒地揭露帝王的昏庸和奸臣的误国。杨家将几代都受到了奸 臣的迫害。所以小说最后以赞许的 态度,写杨怀玉不愿再为皇帝卖命,"举家上太行","耕田种地,自食其 力"的行为。

(二)艺术成就

艺术方面,小说的总体水平不高,个别人物和故事比较精彩。部分情节描写比较曲折生动。

《杨家府演义》思想艺术水平都不高,但影响却极深远。这大概是因为从宋元时代起,中国封建社会已逐步 进入后期,大多数王朝 都国势衰微、外患频繁,中国人民长期受到外族的侵略与压迫,因而歌颂抗击侵略,保 家卫国的《杨家府演义》适应了社会需要,给倍受侵略蹂躏的老百姓一点心理的安慰,有一个扬眉吐气的机会, 因而获得了广泛的读者。更重要的是,《杨家府演义》提供的素材,为戏 曲创作开辟了新天地。小说戏曲互相 交流互相促进,使原来比较粗糙的作品日臻完美,成为艺术的珍品。

《说呼全传》 知识点三

《呼家将》,又名《说呼全传》,十二卷四十回,作者不详,现存最早的是清乾隆四十四年(1779)书业 堂刊本。卷首有乾隆四十 四年滋林老人序。滋林老人是张溶,字默虞,生平不详。《呼家将》写大将呼延赞随 杨业征辽立功,加封忠孝王。其子呼延必显承袭父职, 娶杨业之女为妻,生子守勇、守信。呼延赞父子为了搭 救落难的弱女和执行朝廷法制,得罪了丞相庞集,庞集串通其女、仁宗宠妃庞多 花,唆使仁宗抄斩呼氏全家, 建铁丘坟,将呼延必显夫妻倒葬在坟内。守勇、守信二人从地穴中逃脱,历尽艰险,幸得到包拯、八贤王 和佘 太君、杨五郎等人救助,从西番借来援兵,打败前来追捕的庞家兵将,报仇雪冤,呼延全家大团圆。

知识点四 《万花楼杨包狄演义》

《万花楼杨包狄演义》,又名《大宋杨家将、文武曲星包公、狄青演义传》,清李雨堂(西湖散人)撰,十 四卷六十八回,是把狄青平西、包公断案和杨家将故事揉合在一起,而以狄青故事为主的一部英雄传奇小说。

小说的特点是将杨、包、狄的故事揉合,成为这些民间故事的集大成者,小说情节比较曲折生动,虽然头绪 纷繁, 却能整而不乱,其中的人物形象如包公、狄青、石玉等人都给读者留下了较深印象。

知识点五 《五虎平西前传》

《五虎平西前传》,十四卷一百十二回,清嘉庆六年(1801)坊刻本,作者不详。《五虎平西前传》上与 《万花楼杨包狄演义》衔接,下启《五虎平南后传》,叙述以狄青为首的五虎将领兵征西辽,索取珍珠旗,并 助包公铲除奸相庞洪的故事。《五虎平南后传》,六卷四十二回,现存清道光二年(1822)刊本,叙述五虎将 平西归来后,南蛮王侬智高反叛,狄青为首的五虎将征南受挫,张忠、刘庆回朝求 救又遇奸臣孙振陷害,后仁 宗派杨令公之媳王怀女挂帅南征,狄青之子狄龙、狄虎随行,几经曲折,终于平定叛乱,五虎班师回朝,孙振被 斩首,众将得到封赏。

注意:从清乾隆四十四年到道光二年,这将近五十年的时间里,先后出现了以上五部小说,都是以杨、包、 狄、呼等人的故事为题材, 直接继承《杨家府演义》的创作道路发展,具有许多共同点,

第一,叙写边境战争与朝廷内的忠奸斗争相结合,外御强敌与内除奸佞并 重,在反对外族侵略的同时,着重揭露皇帝昏庸,奸臣当道,朝政腐败,政治黑暗。

第二,小说情节互相模仿,公式化倾向严重。从《杨 家府演义》中穆桂英与杨宗保在战场上私结良缘开始,后来每一部小说都有这种情节,这其实是"公子落难,小姐养汉。状元一点,百事 消散"的情节模式的翻版。第三,英雄传奇与公案、神魔小说的杂糅,清官断案、神魔斗法和英雄豪杰济困扶危相结合。

◆ 模块五 《说岳全传》等民族英雄传记小说

知识点一 《说岳全传》

《说岳全传》,八十回,题"钱彩编次,金丰增订",成书于清乾隆九年(1744),钱彩,字锦文,浙江 仁和(今杭州市)人;金丰,字大有,福建永福(今永泰县)人。这 本《说岳全传》是岳飞故事的集大成者。

《说岳全传》是以岳飞一生为主要线索的英雄传记体小说。

(一)主题内容

全书可分三大部分:

第一回到第十四回为第一部分,写岳飞的青少年时代。叙述岳飞神奇的出生故事和少年时代的坎坷经历。这部分虚构成分很多,揭示了岳飞在艰苦磨炼中,经过名师指点逐渐成为栋梁之 材的性格成长过程。

第十五回到第六十回是全书的中心部分,写岳飞在金兵入侵,国土沦丧的危急关头,担当起拯救国家的重任, 着重 写他抗击金兵的显赫战功。一直到大功垂成而惨遭杀害。其中也写到他征讨农民起义的情节。这四十多回 基本上是符合史实的,虚实相半。

第六十一回到第八十回,为小说第三部分。写岳飞死后,岳家军将及后代小英雄在岳雷率领下一直杀到黄龙府,平定金国。岳飞的冤狱得到平反,秦桧等卖国贼受到惩罚。这部分故事基本上是虚构的。

(二)艺术特色

小说较好地处理了历史真实与艺术虚构的关系。

作者尊重历史,岳飞故事也大体符合史实。同时,作者对历史事实进行了精心的选择与集中概括,吸收了许多民间传说,创造了许多精彩的故事。如"岳飞枪挑小梁王"、"岳母刺字"等,使英雄人物血肉丰满,闪耀着理想的光辉和神奇的色彩,整部作品具有较高的审美价值。

忠与奸、爱国与卖国、抗战与投降是贯穿全书的主线,全书爱憎分明,突出 了"岳武穆之忠,秦桧之奸, 兀术之横"。歌颂爱国抗战的民族英雄,鞭挞卖国求荣的汉奸卖国贼,揭露了侵略者的残暴,作品具有较高的思 想价值。

围绕精忠报国这条主线,作者还写了岳飞对母亲的孝,对妻子的爱,对部下士兵的体贴,展示了人物丰富的精神世界,最后屈死风波亭, 结束了悲壮的一生,慷慨悲凉,催人泪下。《说岳全传》还塑造了一员"福将"牛皋的形象。他是李逵、程咬金式的人物,贯穿全书始终。 通过"乱草岗牛皋剪径"、"藕塘关招亲"、"牛皋气死金兀术"等生动情节,把这个豪爽、率直、幽默的人物形象写得栩栩如生。特别是在他滑稽可笑的语言中,揭穿了皇帝昏庸腐朽的本质,表现了彻底的反抗精神。

知识点二《于少保萃忠全传》

于谦的故事见于《于少保萃忠全传》。 《于少保萃忠全传》,又名《大明忠肃于公太保演义传》、《旌功萃忠录》,十卷四十传,明孙高亮著。今存清代翻刻本。小说是围绕着于谦一个人的命运和遭遇来描写的。从于谦出生写起,写他幼年时代的聪慧,青年时代的抱负与交游,进入仕途之后的刚正清廉, 国家危亡时的力挽狂澜,直到他含冤而死以及死后冤案的平反昭雪。作者怀着崇敬的心情,饱含感情地塑造了于谦这一爱国恤民、胆识 超群的英雄人物。刚正不阿是他性格的突出特点。他早在少年时代就聪颖过人,为官后,清廉正直,敢作敢为。在土木之变、英宗被俘 的关键时刻,他"以社稷为重",冒着"另立新君"的罪名,敢于承担起挽救国家的重任,后来英宗发动"夺门之变",实行复辟后,却以"大 逆不道,迎立外藩"的罪名将其杀害。作者不仅

通过于谦在土木之变等重大事件中的表现来刻划人物,而且通过他救济灾民、公正断案、 生活清苦等方面,展 示他的性格,人物形象比较丰满。

◆ 模块六 以帝王发迹变泰为题材的小说

知识点一 《飞龙全传》

《飞龙全传》,二十卷六十回,是清乾隆二十三年(1768),是吴璿根据旧本修改编撰而成。 吴璿,字衡章,别署东隅逸士。

(一)主要内容

《飞龙全传》从赵匡胤的青年时代写起,到陈桥兵变、黄袍加身,当了皇帝为止。起自后汉隐帝乾祐元年 (948), 止于陈桥驿兵变、 北宋王朝建立,前后共十二年。作品描写了这样一个从"潜龙"到"飞龙"的发 迹变泰过程。前半部分,主要写赵匡胤浪迹江湖时,行侠仗义、除暴安良的种种豪侠行为,后半部分写他投奔周 世宗柴荣后,南征北战,屡立功勋;柴荣死后,被将士拥立为帝,为宋太祖。 小说所描写的英雄人物赵匡胤, 是一个市民阶层的理想人物,把皇帝市民化了。同时又在这个市民理想人物头上加上了"天授神权" 的灵圣光 圈,把他神圣化了。

(二)思想主题

小说一方面多次强调:"'皇帝轮流做,明年到我家',自从盘古至今,何曾见这皇帝是一家做的?"表现 了日 益壮大的市民阶层的自信心和进取心,他们不甘于卑微的社会地位而追求政治上的权力,追求发迹变泰;

另一方面,作品又反复强调赵 匡胤是"真龙天子",是天上赤须龙降世。每当他遇到危难时,不是"真龙 出窍"加以保护,就是城隍土地前来"护驾",使他"逢凶化吉"。这正反映了当时市民阶层的脆弱性,反映他 们还不能完全掌握自己命运的心理状态,反映了他们要掌握政权的欲望还停留在幻想的阶段 , 还不能变为实际 的行动。

知识点二 《英烈传》

《英烈传》写朱元璋和其他"开明英烈"反抗元朝统治,建立明王朝的故事。从朱元璋幼年时代写起,到建 立明王朝,"定山河庆贺唐虞"为止,反映了元末社会的动乱,以及朱元璋发迹变泰,由一个流浪青年演变为开 国国君的过程。比较完整地写出了明朝开国史,塑造了朱元璋和"开国元勋"徐达、常遇春、刘基等人的形象, 在小说史上具有一定的意义。

这部小说所叙故事大都本于史传及杂著、野史。人物形象不够鲜明,可读性较差。中心人物朱元璋主要描写 他当了统帅以后的战争 生涯,个性不突出,这部小说虽然成就不高,但对戏曲、曲艺创作有较大影响。 《英烈 传》问世后,又出现了《续英烈传》一书,五卷三十四回,题"空谷老人编次",首有纪振伦序,署"秦淮墨客", 孙楷第先生 认为它的作者大概就是纪振伦。

◆ 模块七 其他英雄传奇小说

知识点一 《禅真逸史》

《禅真逸史》(坊间刻本改题为《妙相寺全传》或《大梁野史》)八集四十回。《禅真后史》十卷六十回, 二书均题"清溪道人编次",存明刊本。清溪道人,即方汝浩,系明崇祯年间人,生平不详。

《禅真逸史》原书前面有徐良辅题辞和《凡例》八则。书以南梁和东魏为背景,叙述东魏镇南大将军林时茂, 因得罪权臣高欢之子 高澄,惧祸出逃,在泽州向月庵出家,名太空,号澹然。后入梁,被推荐为建康府妙相寺 副主持。正主持钟守净不守清规,与破落户沈 全之妻黎赛玉通奸,澹然劝戒不从,钟守净反而在梁武帝面前诬 陷他勾结东魏,澹然再次惧祸逃亡。过张太公庄上,其子为狐精所惑, 澹然为之除妖,又得到《天枢》、《地 衡》、《人权》三册天书,能呼风唤雨,召神驱怪,自此在张家隐居修真。十余年后,澹然得到孙伏威、薛举及 张太公之孙善相为徒,传授武艺法术。三人后来在孟门山与缪一麟、查讷共同起兵,夺城陷府,声威大振。及齐 纂位,齐都 督大将军段韶出兵征讨,杜伏威、薛举、张善相等受招安,皆封侯,镇守西蜀。澹然随三人至蜀,

在峨眉山修炼。朝代数易,至唐灭隋 , 澹然九十余岁 , 在山坐化 , 杜伏威等各传位与其子 , 弃家访师 , 后皆登仙界。全书以"禅师坐化证菩提 , 三主云游成大道"作结。

知识点二《禅真后史》

《禅真后史》卷首有翠娱阁主人(陆云龙)写于崇祯己巳年(1629)序和《源流》一篇。《禅真后史》是《禅真逸史》的续集,与 《逸史》源流相接。前二十回写儒生瞿天民为耿寡妇家塾师,品德高尚,与耿家、刘 浣家结下深厚友情。他学儒、从医、经商,几经波 折,家境逐渐富裕,儿子先后娶亲。其时正当唐太宗末年至 武后以周代唐前后,天下动乱,人民饥馑流离,盗贼蜂起,上帝为了拯救苍 生,派林澹然高徒之一的薛举,降 生人世。瞿天民之妾阿媚突然怀胎,生下一子,就是薛举转世,取名为琰。瞿琰自幼得到林澹然传授 仙术,报 济困扶危之志,平暴灭妖,斩除奸佞,为国立功,深受武则天赏识,但他看到朝政日非,见机而退,弃名避世,归隐飞升,重返天界。

知识点三 《禅真逸史》和《禅真后史》评价

《禅真逸史》和《禅真后史》想把历史演义、英雄传奇揉为一体,同时,杂以神魔、人情小说的笔法,反映了明代末年各类小 说发展之后,互相影响、互相融合的趋势。

作品反映了上自权豪势要,下及市井小民的生活,对吏治的腐败加以充分的揭露。作品描 写钟守净、华如 刚等和尚骄奢淫逸,敲诈勒索,暴露了道观佛门藏污纳垢,使披着宗教外衣,作恶多端的和尚道士原形毕露。

《禅真逸史》和《禅真后史》语言简洁明畅,自由活泼,铺事状物,绘声绘形。尤其是使用方言俚语,受到了图貌传神的艺术效果。

第五部分 神魔小说研究

◆ 模块一 神魔小说概述

知识点一 神魔小说的来源

(一)神话与原始宗教。

原始宗教的种种观念与形态深深地渗入神话之中,成为神话创作的心理基础,反过来,神话的流传也推动了宗教的宣传和发展。神话中的神灵及其行事,都囊括着十分丰富的历史内涵。原始宗教的幻想作为人类幻想的 一部分出现在神话之中,大大地丰富了神话的幻想和想象。这样,宗教观念对文学的渗透,神话与历史的关系,以及幻想艺术,都为神 魔小说的创作提供了题材及丰富的艺术表现形式。

(二)仙话与道教思维。

仙话是秦汉时在道教思想提供的温床上产生的神仙故事传说。

- 1、仙话中的道教思维有四个方面的特点:
 - (1) 神仙绝大部分是理想化了的真实的人。他们有姓有名,有情有欲,并有一部得道成仙的生活史。
 - (2) 道教创造的神仙系统,等级森严,层次繁多,分工细密,实际上是典型化了的人世。
- (3)道教的天界具有无限的广阔性,永远不会以仙满为患,随时欢迎得道者飞升而来。仙话与神话不同,神话中只有帝王或有特殊贡献的祖先才能摆升到"神"的行列,而仙话是但凡修仙之人皆可成仙。
- (4)道教的仙话是以长生不死为主要内容,从人类社会的发展看,它说明个人意识的觉醒,认为只有人才是唯一美好的东西。
- (三)志怪与宋、元说话。

知识点二 神魔小说的题材类型

至于神魔小说的题材类型,则是近承宋元说话而来。分以下几类:

(一)由说经故事演化而来,即"说经"故事与"小说"的神仙灵怪共同作用下的神魔小说,像《西游记》。

(二)是由讲史故事分化而来,即历史幻想化的神魔小说。

这类小说本身又有两个发展阶段:首先是历史故事幻想化的阶段,如《平妖传》、《封神演义》、《女仙外 史》等。随着接受阶层审美观的变化,就出现了幻想成分增多、历史成分减少的创作趋势,即幻想故事历史化的 阶段,如《希夷梦》、《归莲梦》等。它们不是演化某个具体的历史事件,而是借虚构之事来写历史、现实及理 想,使幻想故事历史化,有较强的艺术概括性。

(三)由民间故事演化而来,即民间文学化的神魔小说,包括宗教故事的演化与民间故事的改编两种形态。 像《八仙出处东游记》、《玄帝出身志传》《南海观音出身传》等。宗教故事指那些宣扬宗教教义、神化仙佛 行事的故事。

知识点三 神魔小说的浪漫主义特色

(一)首先,是丰富的幻想、极度的夸张。

神魔小说是以突破时空、突破生死、突破神人界限的手法去描写奇人奇事奇境:其形象多是神魔,他们都有 奇特的外貌、奇特的武 器,有着变幻莫测的神通、超越自然的生命。其事件,多是除妖灭怪、伐恶扬善、 幻想天地。

(二)是奇妙的变形、丰富的象征意味。

神魔小说之中,作者设立这些象征形象是为了表达某一信念而采用的手段,具有假定性和象征性。具体说有 两种表现方式:

一是整体性的象征方式,像《西游记》的整体形象并不仅仅在于折射现实,同时也在象征着一种从追求到痛 苦到现实的人生哲理;一是局部性的象征方式,就是镶嵌在 整体性象征体系中的一些有哲理意味的故事或与整 体象征无关的一些哲理性语言。

知识点四 神魔小说在明代极为兴盛的社会原因

首先是统治阶级对宗教的提倡.特别是大力宣扬"三教合一 其次是明代思想解放运动的影响。

知识点五 明清神魔小说的流变过程

这一时期的神魔小说大致有四部:《三遂平妖传》、《钱塘湖隐济颠禅师语录》、《封神演义》、《西游记》。 这一时期虽然作品数量 有限,但是出现了神魔小说的重要作品《西游记》和《封神演义》,奠定了神魔小说创 作的文体规范。

这一时期的作品都是世代累积型作品。

- 一方面作者还没有摆脱传统题材的影响,情节、框架上多有承袭,
- 一方面又能自出机杼,翻陈出新,内容上表现出鲜明的时代感, 艺术形式上也摆脱稚拙芜陋的通病,体制 结构渐趋完善。

这一时期神魔小说的创作对于小说类型的演进无疑具有开创性意义, 在题材的 选择上注重离奇、怪诞, 多 以非现实形象为着力塑造的主人公,表现形式上以幻笔见长,借幻写真,以后的神魔小说创作基本上是沿袭 这 一道路前进的。

(二)发展期

这一时期,神魔小说的创作呈现稳步发展的势头,虽然在艺术质量上无法媲美于《西游记》,但作品数量大 大增加。

删改旧作的作品有:《西游释厄传》、《西游记传》、《新平妖 传》等;在《西游记》的影响下产生的作 品有:《西洋记》、《南游记》、《东洋记》、《北游记》等;此外还有《铁树记》、《咒枣 记》、《飞剑记》、 《南海观音传》、《天妃娘妈传》、《钟馗全传》、《牛郎织女传》等作品,整个流派都呈现出一种稳步发展的 趋势。

这一时期的作品多属于"佛道类",也就是神佛仙道的出身修行传,共计有十三部之多。大凡民间香火较盛

的神灵差不多都成了神魔 小说的塑造对象。

小说在内容上与市民生活贴近,艺术技巧也取得某些突破,由于商品经济因素的过分介入,小说创作出现商 品化倾向。 作品篇幅缩短以便刊刻、流通,一些创作者本身就是书商,水平不高,态度不够严谨,唯利是图, 使作品因袭模仿的成分过多,影响了小说的艺术成就。

(三)因革期

这一时期出现了三部《西游记》的续书:《续西游记》、《后西游记》和《西游补》,此外还有《关帝历代 显圣志传》、《历代神仙通鉴》、《斩鬼传》、《西夷梦》等作品。这一时期神魔小说创作的最显著成就是讽谕 类的作品增多。

这类作品是神魔小说的一个变种,总体故事框架,依然是神魔故事,仍是谈天说地,斩妖伏魔的旧套,但侧 重于以幻寓理,借幻刺世,作者借神魔写人,抒写自己的人生感慨,表现自己对现世的关怀。

(四)衰蜕期

这一百多年的时间里,神魔小说数量虽然多,但是真正具有较高思想艺术成就的很少,神魔小说走向衰微。 有《新说西游记》、《绿野仙踪》、《平闽全传》等。

(五)终结期

道光以后(清末民初)

◆ 模块二 《西游记》

知识点一 《西游记》的成书与作者

(一)《西游记》的成书

取经故事的演变,犹如取经道路一样漫长曲折:先被僧徒们渲染成一个带有神秘色彩的宗教故事,后来民间 把它改造成一个丰富多彩的神话故事,然后或搬上舞台,或作为"说话"演说,虽然还披着宗教的外衣,但其主 要人物却由宗教人物演化 为虚构人物,其主要倾向也由歌颂宗教的狂热追求逐步转到歌颂人类的不畏艰险、不 怕困难的精神,歌颂对理想的追求,其中有量的变化,也有质的飞跃。有人民的感情、愿望,也有作家的加工、 演化。

(二)吴承恩

吴承恩(1510-1582),字汝忠,号射阳山人,淮安府山阳(今江苏淮安县)人。

坎坷的人生旅途, 使他对现实有着深刻的认识; 丰富的宗教知识, 使 他对人生有着哲理的观照; 好奇的读 书趣味,使他对艺术有着独特的追求;善谐的性格特征,使他对理想有着乐观的向往。这四者构成了吴承恩文学 生涯的四重奏。

知识点二 《西游记》塑造的奇诡变幻的神话世界

- (一)《西游记》奇诡变幻的神话世界的特点
 - 1、首先,这个神话世界向人们展现的是广阔的描写空间、奇丽的幻想环境。
 - 2、环境描写服从形象的塑造,环境和人物达到和谐的统一。
- 3、浪漫型的神魔小说不同于现实主义小说,不是让人物服从于环境,人物性格随着环境的变化而变化,而 是在性格特征基本定型之后,通过虚构的种种环境和事件,反复渲染人物的主要性格特征。

知识点三 《西游记》对立统一的辩证艺术

(一)以幻想的形式表现真实的内容。

从环境描写看,是"出于幻域,顿入人间"。幻域中的天宫、地府、险境、仙庄都是对现实生活的投射。

从形象塑造看,是"神魔皆有人情,精魅亦通世故"。吴承恩继承神话、志怪中人神妖兽混合一体的表现传 统,完成了从神怪的自然性到人格化的神怪的艺术创造。 因此他笔下的神魔形象虽然如天马行空,但落脚点却 是在坚实的大地;许多描写虽然虚幻荒诞,而 表现的却是那真实的人情世态。

(二)以具体的描绘象征抽象的哲理。

吴承恩创造的神话世界,其主观意图是在表现作家自己的愿望和想象,以达到折射现实的目的,而客观效果

则启发了读者对人生哲理的思考。 表现在作品中 主要有两种方式:

一是整体性的象征方式,即作品的整体寓意是经由一个象征性的形象体系而获得实现的。如果说"真经"象 征着 真理 , "正果" 隐寓着理想 , 那么 , 西行取经则传达出人生进取的顽强品格与战斗精神 , 以及这种精神品 格背后隐藏的艰辛与痛苦。

一是局部性的象征方式,就是镶嵌在整体性象征体系中的,并对整体性象征的描写意义的凸现起到点睛作用 的象征方式。

我们把八十一 难大致分为四类:一是表现自然力和象征自然力的难,一是反映社会上种种邪恶势力的难, 一是直接来自最高统治者的难,一是取经人主观错误认识造成的难。既要扫除自然障碍,又要战胜社会邪恶;既 要抵抗外来的压力,又要克服自身的弱点。第三,以美丑的外形对应丑美的内质。

(三)中国文学是以古典的和谐美作为美的理想的。

但这是偏重内容的和谐美,所以我国美学历来讲言志、抒情,强调美善统一。吴承恩能够以客观事物和现象 的复杂性为依据,超越神话传统,打破形神统一的框框,创造出外在的美或丑与内在的美或丑相矛盾的神魔形

(四)以诙谐的笔调寄寓严肃的讽刺。

前面谈的是《西游记》人物形象外形与内质的矛盾统一,这里主要谈其情节描写的诙谐与严肃的矛盾统一。 "寓庄于谐"是我国文学传统之一。到了吴承恩的《西游记》则以他那玩世不恭的谐虐和愤世嫉俗的态度,进一 步发展了寓庄于谐的 讽刺艺术。

- 1、从作品整体来看,便是宗教的题材包含着对宗教的嘲讽。
- 2、在具体情节的安排中,作者的"讽刺揶揄则取当时世态"

知识点四 《西游记》的地位与影响

(一)《西游记》在我国小说史上开拓了神魔小说的新领域。

《西游记》以完美 的艺术、精湛的表现,使神魔小说这一品种臻于成熟,从而确立了神魔小说在长篇小说 中的独立地位。

(二)《西游记》在我国长篇小说史上开拓了浪漫主义的新境界。

我国早期古典长篇小说绝大多数是以历史生活为题材,揭示历史 规律,总结历史经验,歌颂进步力量,揭 露反动事物,有着强烈的爱憎和明确的是非感。而吴承恩以他那独特的艺术趣味,突破了这种 基本上属于现实 主义范畴的创作框框,大胆地发扬了我国传统文学中的浪漫主义精神,批判地运用了宗教故事中某些艺术形式和 艺术思 维,通过夸张、幻想、变形、象征等手法,开拓了一个变幻奇诡、光怪陆离的新的艺术境界,以此寄托 理想, 抒发愤意, 折射现实, 从 而成功地创造了伟大的浪漫主义长篇小说。

- (三)《西游记》故事在清代还被改编为戏曲搬上舞台, 甚至还出现了《升平宝筏》那样大型的连台本戏; 一直到现、当代,仍然活跃在舞台、银幕、屏幕上。
- (四)《西游记》不仅是中国人民的文化瑰宝,随着世界文化的进一步交流,《西游记》由于它的浪漫主义 精神,由于它的主人公反映了 人类最基本的品质和特征,因此,它被更多的外国朋友所喜爱。

◆ 模块三 《封神演义》

《封神演义》的作者与成书 知识点一

(一)作者

《封神演义》一百回,成书年代难以确考,一般认为在明穆宗隆庆至明神宗万历年间(1567‐1619)。日 本内阁文库藏有明万历年间的舒载阳刻本,估计是现存最早的版本,二十卷一百回,别题《武王伐纣外史》。

至于作者,目前有两种说法:一是舒载阳刻本题作"钟山逸叟许仲琳编辑";一是清乾隆时编纂的《传奇汇 考》卷七"顺天时"传奇题解云:"《封神传》系元时道士陆长庚所作,未知的否。"长庚即陆西星的字。但这 到底没有版本上的证据来得直接,因此,目前还是把作者定为许仲琳较为妥当。

(二)成书过程

在秦汉魏晋时关于"武王伐纣"的故事在民间流传的盛况。到了元代,说书艺人汇集了民间的传说、文人的 记载,编成一部讲史话本——《武王代纣平话》,第一次从小说的角度较完整地演述了妲己惑纣王、纣王暴虐、 姜子牙佐武王伐纣、纣王妲己伏诛这段殷周斗争的历史故事。

明代嘉靖、隆庆间人余邵鱼,又按照历史记载,对《武王代纣平话》进行加工,把改写的内容编进了他的《列 国志传》,其第一卷的内容,即始自"苏妲己驿堂被魅"至"太公灭纣兴国"止,十九则完全是在叙述武王代纣 的故事。不久,许仲琳就进而写成了《封神演义》。

《封神演义》的艺术成就

(一)探索历史与侈谈天命的捏合

首先,由于阶级和时代的局限,作者确实很难正确理解和解释"武王伐纣"时期历史和现实中的种种复杂现 象。于是,就借助宗教思想,捏造了一条荒唐的"斩将封神"的线索,一切都用"天命"来解释。"天命"二字 是作者有意用来贯穿全书的思想线索。

其次,作为半是神魔小说、半是历史演义的《封神演义》,除了幻想的线索,还有一条"武王伐纣"的历史 线索。通过这条描写比较客观的线索,可以看出本书的思想价值。作者一方面揭露了纣王的无道。同时,作者还 仔细地描写了武王及八百诸侯奋起反商的过程,并反复阐述了"天下者,非一人之天下,乃天下人之天下"的道 理。揭示了腐朽必然灭亡和新生必然胜利的历史真理。

(二)浪漫类型和现实个性的结合

神话里的形象是可以、而且事实上许多就是作为概念的化身和思想的象征。它不是作者的主观臆想,而是对 现实的概括、现实的抽象、现实的幻化。由于现实生活中存在着背叛正义和弃暗投明的现象,因此,在神仙中就 有申公豹的卑劣活动,也有长耳定光仙的正义行为,作者通过这两个具体形象概括了现实中某类人的思想品质。

现实个性,是与浪漫主义的类型形象相对而言。它描写的不是为概念而想象设置的形象,而是具有一定个性 的现实中的人。表现在作品中,就是作者既能写出一些人物的性格的复杂性,比如土行孙机智幽默中有贪痴的一 面,闻大师愚忠中又有正直之气等等,他们的性格特征不是一个抽象名词能够概括得了的。

(三)程式描写和特征描绘的混合

首先,关于抄掇韵语和意境描绘的混合。关于韵语描写,书中多抄掇了《西游记》的文字而稍加改易。关于 散文描写,则是小说环境描写的一大进步。它突破了堆砌词藻的韵语程式,用清新流畅的散文笔调、富有感情的 艺术眼光,写出了不可重复的自然环境,同时又交融着人物的感情。

其次,关于神仙斗法和科学想象的融合。

◆ 模块四 历史幻想化的神魔小说

历史幻想化的神魔小说分为两类,一是历史故事的幻想化,一是幻想故事的历史化

知识点一 历史故事的幻想化

(一)《平妖传》

《平妖传》,全名《三遂平妖传》,二十回,元末明初罗贯中著。冯梦龙于明末万历四十八年据此增补成四 十回的《新平妖传》。小说旨在演化宋代贝州王则起义及被镇压之事。四十回本前十五回主要写蛋子和尚盗得九 大秘籍"如意册",在圣姑姑的主持下,和左黜儿一道,炼成七二十二般道术。十六回起和二十回本的第一回衔 接起来,写胡媚儿托生到胡员外家,改名永儿,在其前世生母圣姑姑的秘密传授下,炼就一套杀伐变幻的本领, 并在圣姑姑的周密安排下,超度了卜吉、任迁等,收之为党羽;又把永儿嫁给王则为其内助,同时嘱托众妖人一 齐做王则的辅佐。然后趁贝州军士哗变之机,以妖术挪运官库中钱米,买军倡乱,杀死州官,据城为王。朝廷遂 派文彦博率师剿杀,因得诸葛遂智、马遂、李遂"三遂"之助,最后是"贝州城碎剐众妖人,文招讨平妖转东京"。 (二)《女仙外史》

《女仙外史》一百回,约成书于康熙四十二年(1703)。作者吕熊,字文兆,号逸田叟。作品假托唐寨儿 系嫦娥转世,燕王朱棣系天狼星被罚,他们为了天上的夙怨便在人间成了仇敌。燕王起兵谋反,攻入南京,建文 皇帝逃走,而唐赛儿就起兵勤王,普济众生,经过前后二十多年的争斗,最后兵临北平城下,追斩朱棣于榆木川,

功成升天。

(三)《平妖传》与《女仙外史》的思想主题

作为历史故事的演化,二书的作者都能在作品中透露出较为进步的历史观。《平妖传》虽然把起义英雄视为 "妖",但能在第三十七回借李长庚之口明确指出:"妖不自作,皆由人兴。"龚澹岩在评《女仙外史》第十七 回时也总结道:"天定可以胜人,谓一时之败。人定可以胜天,乃百世之纲常。"从"妖由人兴"到"人定胜天", 可以看出两部作品对历史探索的共同基调。

在表现忠奸方面,主要是借历史影射现实。像《女仙外史》就是借写明初的史实来隐喻他对明清之际社会现 实的看法,从而寄寓作者的故国之思,亡国之痛。《平妖传》一方面揭露了统治阶级的腐朽和贪婪,客观上透露 了"官逼民反"的真实消息;同时还描写了病态的封建社会的许多丑恶现象。

(四)历史故事的幻想化的方式

第一,杂以神仙道士之术。

第二, 贯以想象幻想之情。

第三,衬以奇幻瑰丽之景。

二书的作者还摭取了具有朴素意识的民间传说和有关仙真、山岳河渎的神话传说,把它们编进"起义阵线", 用它们反映社会风貌。

知识点二 幻想故事的历史化

在这一类神魔小说中,《希夷梦》和《归莲梦》是其中有代表性的两部小说。

《希夷梦》四十卷四十回,清安徽徽州府汪寄撰,现存嘉庆十四年刊本。书叙陈桥兵变时,正在成都连横的 周臣闾邱仲卿,得悉李筠耻降自焚,乃悲愤欲绝,投涧殉国,恰逢道士度救。仲卿并未马上入山,却与韩都指挥 之弟韩速暗谋复国,讨伐反贼。然"报恩复国兮独力艰",二人只好暂投江南林仁肇谋事,奈唐主昏庸、众臣无 能,遂潜逃出走,途中施法,躲过按图寻捕之关卡,后经道士指点,欲入名山。忽仲卿被风刮到一岛国,改名古 璋,吹笛招食,食未得,却遇西大夫,遂为之治"春水河之干涸,玉砂冈之乱集"及"文风之衰弱,武备之荒疏" 岛主佩服,却引起奸佞痛恨。于是,在岛国施展了平时无法施展的治世之才,也在岛国幻演了宋代三百年的兴亡 史。仲卿、子邮虽然能除"山中水内伤人之妖",却不能诛"人间噬残生民之妖",终骑鲲鹏远逝。

《归莲梦》十二回,清无名氏撰,题"苏庵主人新编"、"白香居士校正",大约是雍正、乾隆年间的作品。 书叙山东泰安县白氏女,父母早亡,流落至泰山涌莲庵,拜高僧真如为师,取名莲岸,十八岁时别师下山,立志 要"做一成家创业之人"。路上遇到白猿仙翁,授她天书一卷,学得了神通法术,遂招集民众,创立白莲教。在 灾荒遍地、官府横征之时,他们周济贫乏,争取民心,联络豪杰,壮大声势,为救穷苦百姓而高举义旗,官府派 兵征剿,屡为所败。朝廷无奈,下旨招安。于是,白莲岸的英雄梦,却以其失败为归宿,降后几被杀害,幸得其 师搭救,并点破前因后果,终入仙列。

◆ 模块五 民间故事演化的神魔小说

知识点一《东游记》

《八仙出处东游记》,简称《东游记》,五十六则,明吴元泰编,余象斗刊刻。书叙上洞八仙铁拐李、汉钟 离、蓝采和、张果老、何仙姑、吕洞宾、韩湘子、曹国舅得道成仙之事。中间插叙吕洞宾夺棋斗气、下凡助辽萧 太后侵宋,与杨家将对阵;汉钟离亦下凡助宋破阵,召回洞宾;末叙八仙在赴蟠桃宴的归途中,各以法宝投海浮 渡,惊动东海龙王,因太子劫取玉板及采和,七仙往索,与四海龙王大战,初败后胜,后经观音调解,方才停战 言和,各回本处。

以八仙为题材的小说,还有稍晚于《东游记》的《韩湘子全传》,三十回,题"钱塘雉衡山人编次"。雉衡 山人,即写《东西晋演义》的杨尔曾。此书初刊于明天启三年(1623)。前八回叙韩湘子身世及学道经过,后 二十二回讲述韩湘子超度韩愈等人的事迹。

知识点二 《玄帝出身志传》

《玄帝出身志传》二十四则,明代余象斗编。书叙隋炀帝时,上界玉帝在三十三天设宴,宣众真君赴会。忽 见九重天外南方巺宫刘天君家琼花宝树,毫光灿灿,金花盛开。玉帝欲得此树,闻众神言,需为刘天君后代方可 享用,因以自己三魂中之一魂前往投身为子,名长生,遂得朝夕供养赏玩。由于护树的七宝如来当不起玉帝后身 的供养,遂化为道人劝说长生修行返真。长生醒悟,修行二十年,后又转世三次:先为哥阁国之太子,名玄明; 再为西霞国王之子,名玄晃;三为净洛国之太子,名玄光。因感酒色财气之累,遇斗母元君点化,私往武当山修 行,历四十年,仍归天界,封玉虚师相北方玄天上帝,重掌太阳官。后又受封北方真武大将军,前往下界除邪灭 妖,使得人民安宁,宇宙清肃,民感其思,为立庙扬子江武当山,以奉香火。至明永乐时,又率众天将下凡,击 退蒙古兵入侵。帝命广建庙宇,重塑金身,以昭其功。

知识点三 《南海观音出身传》

《南海观音出身传》二十五则,明朱鼎臣编辑。朱鼎臣,明万历间人,曾有《唐三藏西游释厄传》名闻于世。 书叙须弥山西林国妙庄王因往西岳求嗣,遂得妙清、妙音、妙善三女。妙善原是仙女转世,自幼即立志修道。由 于不从父亲招赘之命,被囚禁后花园,后因王后说情,王许至白雀寺修行。寺尼受王命,百般折磨妙善,欲逼使 回宫,由于众神相助,未成。王遂命火烧白雀寺,妙善刺血化作红雨灭之。后妙庄王又以彩楼诱之,以死刑吓之, 皆未能改其修行之志。最后,妙庄王决然把她斩首,尸却为虎衔救。妙善魂游地府,普渡众鬼;还魂后,受太白 金星指点,至香山悬岸洞修道,九年修成,因名观世音。时玉皇为惩妙庄王杀人放火之罪,降疾其身,妙善化为 凡身前往治病,并在妙庄王被魔受难之际,救得君臣返国。最后,妙庄王一家团聚,皆敬佛修行,终于同归净土。

◆ 模块六 《绿野仙踪》

《绿野仙踪》又名《百鬼图》,此书创作于清乾隆十八年(1753)至乾隆二十七年(1762)间。今有百回 抄本和八十回刻本。故事内容大致相同,只是每回内容的繁简、情节的先后等方面,刻本都作了部分压缩和调整。 抄本在前,刻本在后,刻本是"节本"作者李百川(1719-1771后),生平事迹不详。

小说描写明朝嘉靖年间,士子冷于冰因不愿意攀附权相严嵩而应试落第,又目睹忠良被害,业师病故,因此 意冷心灰,悟彻人生,深感"追名逐利,毫无趣味",遂立志出家学道经历一番艰辛,得遇火龙真人,学成道术, 从此"周行天下,广积阴功",斩妖除怪,救济众生。先后度脱灵猿猿不邪、大盗连城璧、狐女、农夫金不换、 浪子温如玉等成仙,并协助忠良参倒奸相,诛灭叛逆,终至功德圆满,敕封普惠真人,为列金仙。

(一)主题思想

小说通过冷于冰求仙学道的故事,表现了作者对当时社会的态度,对人生的看法。小说渲泄了作者对社会现 实的不满和愤慨,具有鲜明的批判意识。作者围绕权相严嵩,广泛展现了朝野内外激烈的忠奸之争,暴露了当时 官场的腐败。

小说也描写了当时颓败的世态人情和酸腐的儒林习气。

(二)艺术特色

小说通过现实和超现实两条线索的互相勾连、互相映衬,展现的是一个披着道袍、步履云端、初入仙境的神 仙,无时无刻不注视着人间社会,他腾云驾雾,呼风唤雨、画符念咒、土遁缩地,斩除自然界的妖魔鬼怪,同时 也惩治人世间的"妖魔鬼怪"。从而向人们提供了虚幻的希望和理想,这当然是作者的世界观的局限。

小说用漫画式的勾勒和圆雕式的皴染来塑造人物形象。

第六部分 人情小说研究

◆ 模块— 历代人情小说概述

知识点一 人情小说

人情小说是指以恋爱婚姻、家庭生活为题材,反映现实社会生活的中长篇小说。人情小说是以婚姻家庭为主 要题材。

知识点二 人情小说的发展

中国古代小说早就有写人情的传统。在魏晋小说中,虽然主体是"记怪异",但也有些故事"渐近于人性", 表现恋爱婚姻的理想,如《吴王小女》、《韩凭夫妇》、《庞阿》、《河间男女》等。

到了基本上以"记人事"为主的传奇里,以恋爱婚姻为题材的小说代表了唐传奇的最高成就。《莺莺传》、 《霍小玉传》、《柳氏传》等是其杰出的代表。在这些小说里,才子佳人的恋情,悲欢离合的结构,爱情与世态 描写的融合,都说明这些作品具有人情小说的基本特征。

明清人情小说的繁荣发展,有着深刻的政治经济和思想文化原因。明中叶以后,商品经济的活跃,市民阶层 的壮大,在思想文化领域兴起了一股启蒙思潮。以李贽、三袁、冯梦龙为代表的思想家、文学家怀疑程朱理学, 要求尊重人的个性,肯定人情和人欲的合理性,要求在戏曲、小说和诗文里反对复古、反对模仿抄袭,要求表现 "童心","独抒性灵"、歌颂真情。在这一思想解放运动中,"三言"等反映市民意识的白话短篇小说,《金 瓶梅》等人情小说,歌颂"至情"的汤显祖的剧作同时出现,决不是偶然的现象,它们都是以人情、人性、人欲 为内容,强烈地反映了市民阶层的心态。

知识点三 人情小说的类型

从《金瓶梅》到《青楼梦》,人情小说大致包括以下几种类型。

- 1、《金瓶梅》、《醒世姻缘传》、《歧路灯》等,以家庭生活为题材,着重描写家庭内部的矛盾和纷争, 可以称为家庭小说。它们大多不涉及恋爱问题而是写家庭内部的问题,用以反映世态人情。暴露黑暗和丑恶是作 品的主要倾向。作者多是北方人,文风粗犷有力。
- 2、以《玉娇梨》、《平山冷燕》、《定情人》、《金云翘传》等为代表的才子佳人小说。这类作品有的侧 重恋爱婚姻,反映社会动乱;有的则通过恋爱婚姻,歌颂爱情的美好理想。但它们大多以恋爱问题为题材,才子 佳人不管经过多少磨难和波折,最终还是"有情人终成眷属",婚姻美满。作品写到洞房花烛就嘎然而止,至于 他们婚后的家庭生活,作者就不去管它了。它们是恋爱小说而不是家庭小说。歌颂进步的爱情理想是其主要倾向, 作者多是南方人,文字秀丽而又典雅。
- 3、以《红楼梦》为代表的人情小说,把恋爱婚姻与家庭生活结合起来,把暴露丑恶和歌颂理想结合起来, 是人情小说的最高典范。
- 4、以清末《品花宝鉴》、《花月痕》、《青楼梦》为代表的狭邪小说,它们既没有描写正常的恋爱婚姻, 也没有揭示家庭内部的矛盾,而是写才子与娼妓、优伶的所谓"恋爱",也就是写非正常的婚姻生活。正象鲁迅 说的:"特以谈钗黛而生厌,因改求佳人于倡优;知大观园者已多,则别辟情场于北里而已。"它们多表现理想 的幻灭,文笔空灵凄婉。
- 5、人情小说受英雄传奇、侠义小说的影响,出现融合的趋势,产生了儿女英雄小说。它们虽然仍以恋爱婚 姻为题材,但其主人公已经不全是闺阁小姐与文弱书生,而是具有侠义心肠和高超武艺的英雄儿女;他们恋爱的 方式也不是花前月下、琴瑟传情,而是刀光剑影、马上缔盟。代表作是《儿女英雄传》。
- 6、从明末一直绵延到清末,以《如意君传》、《肉蒲团》、《绣榻野史》、《灯草和尚》等为代表的猥亵 小说,它们发展了《金瓶梅》中猥亵描写的一面,专写肉欲色情,失去了家庭小说批判社会人情世态,才子佳人 小说歌颂爱情理想的特色,成为人情小说中的逆流。

知识点四 人情小说的影响

人情小说的出现,标志着中国古代小说由写历史转向写现实,从写帝王将相、英雄豪杰、神魔鬼怪转为写现实生活中的普通人,官僚衙役、公子小姐、帮闲无赖以至三教九流各色人等。从写英雄品格到写广阔人性。从写外部生活到写内心世界,从民间创作到文人创作,从以男性为中心向以女性为中心的转化。明清小说总结了以往小说的艺术经验,推进了中国古代小说体制向近代小说的转变,它的写实精神和精湛的艺术技巧,对当时和后代的各种流派的小说都产生了巨大影响。

◆ 模块二 《金瓶梅》等家庭小说

知识点一 作者、版本和成书年代

《金瓶梅》大约成书在万历初年至万历二十年间。《金瓶梅》的抄本,早已亡佚。现在可以见到的刻本,有两个系统三种重要版本。一是《金瓶梅词话》一百回,万历刻本,卷首有欣欣子序,序云:"窃谓兰陵笑笑生作《金瓶梅传》,寄意于世俗,盖有谓也。"首次提出兰陵笑笑生是《金瓶梅》的作者。卷首还有万历丁巳年(四十五年)东吴弄珠客序和廿公跋。

《新刻绣像金瓶梅》或《新刻绣像批评原本金瓶梅》,一百回,崇祯刻本,卷首有弄珠客序,没有欣欣子序。这两个系统版本不同点在于:前者(万历本)从武松打虎写起,而后者(崇祯本)从"西门庆热结十兄弟"写起。万历本八十四回有吴月娘被王矮虎所虏、为宋江义释等情节,崇祯本无。在体裁上,万历本称为"词话",题目后有"诗曰"或"词曰",崇祯本删去不少诗词。第三,崇祯本没有欣欣子序。第四,万历本回目粗劣,不对仗;崇祯本则回目对仗工整。

《张竹坡批评金瓶梅》一百回,清康熙三十四年(1695)刊,无欣欣子序、东吴弄珠客序,却有谢颐序。 属崇祯本系统。张竹坡(1669—1718)名道琛,字竹坡,徐州人,他的评论,特别是《读法》一百零八条,包含了不少真知灼见,是研究《金瓶梅》的重要资料,对中国古代小说理论作出了重要贡献。

知识点二 《金瓶梅》的作者

关于《金瓶梅》的作者,是最有分歧的问题。沈德符在《万历野获编》中说作者是"嘉靖间大名士",欣欣子序称作者是"兰陵笑笑生"。明人还提出了"绍兴老儒"、"金吾戚里的门客"等说法。

清人提出了李渔、李开先、王世贞、赵南星、薛应旗、李贽、徐渭等人。

近年来,人们又提出了几中影响较大的说法。一是重申王世贞说;二是李开先说;三是贾三近说;四是屠隆说;五是冯梦龙说。

知识点三 《金瓶梅》中市井社会的众生相

《金瓶梅》的故事是从《水浒传》"武松杀嫂"一节演化出来的。书中所写的故事从宋徽宗政和二年(1112)至南宋建炎元年(11127)共十六年。但是它不是一部历史小说,而是假托往事、针对现实的作品,反映的完全是晚明社会的现实。

《金瓶梅》以亦官亦商的西门庆为中心,观察社会的视角转向过去不为人们重视的市井社会,一方面反映官场社会,一方面辐射市井社会,写出晚明社会的众生相,描绘市井社会五光十色的风俗画,彻底暴露了封建社会晚期的黑暗与腐朽。作为中国历史上第一部亦商人和市井生活为题材的长篇小说,《金瓶梅》具有开拓新路的历史意义。

《金瓶梅》的主角是西门庆,但它的书名却隐含着潘金莲、李瓶儿、庞春梅三个女性的名字。作者通过西门庆的家庭生活,也刻画出了围绕在他周围的女性群体形象。

知识点四 古代小说发展的里程碑 (《金瓶梅》的艺术成就)

首先,《金瓶梅》是长篇白话小说中人情小说的开山之作,标志着中国古代长篇小说在题材方面的重大变化。《金瓶梅》已经从取材于历史转为取材于现实生活。这就为长篇小说的题材开辟了新的领域。题材的变化带来艺术表现方法的巨大变化。作品立意也发生很大变化。

其次,《金瓶梅》是从理想主义到暴露文学的转变。《金瓶梅》是彻底地暴露文学,它以西门庆这个暴发户 家庭为中心,写出官场社会的黑暗和市井社会的糜烂,极力描写"世情之恶",作品从上到下几乎没有一个正面 人物,而其中关于性关系的猥亵的自然主义描写在艺术上是比较庸俗的。

第三,《金瓶梅》写普通人物,已经呈现出"杂色","明显地表现出由类型化典型到性格化典型的转变轨 迹。"

第四,《金瓶梅》打破了以往小说的线性结构,它采用章回小说的形式,从生活的复杂性出发,发展成网状 结构,《金瓶梅》前八十回以西门庆为中心反映官场社会的黑暗,以潘金莲为中心,反映家庭内部纠葛。后二十 回,以庞春梅、陈经济为中心,写西门庆家的衰败,交代全书主要人物的结局。作者把各种生活情节、大小事件 组成一个意脉相连、情节相通、互为因果、浑然一体的生活之网,人物在其中时隐时现,人物性格的塑造是逐步 完成的。小说就像生活那样自然、丰富,如行云流水一般舒卷自如。

知识点五 《金瓶梅》的续书

《金瓶梅》续书见于著录的有四种。

- 一是《玉娇丽》, 久佚。
- 二是《续金瓶梅》十二卷六十四回,顺治原刊本,清丁耀亢撰。
- 三是《新镌古本批评三世报隔帘花影》四十八回,湖南大字刊本,它是《续金瓶梅》的删改本。

四是《金屋梦》六十回,民国初年版,是《续金瓶梅》的另一种删改本。《续金瓶梅》是丁耀亢在顺治十八 年(1662),六十三岁时作,作品以宋金战争为背景,以吴月娘和孝哥母子从离散到团聚为中心线索,着重写 金、瓶、梅三人的故事:李瓶儿转世的李银瓶,在李师师、翟员外、郑玉卿、苗青等人的拐骗争夺下自缢而死。 潘金莲转生的黎金桂、庞春梅托生的孔梅玉,因婚姻不幸出家为尼的故事,小说结构松散而拉杂,没有形成艺术 的统一体。

《醒世姻缘传》、《歧路灯》等家庭小说 ◆ 模块三

知识点一 《醒世姻缘传》

《醒世姻缘传》,原名《恶姻缘》,一百回,题"西周生辑著,燃藜子校定"。

《醒世姻缘传》以明英宗正统年间至宪宗成化年间 (约 1440—1485) 为背景 , 实际上是反映十七世纪中叶 以后的现实生活。它叙述一个两世恶姻缘的故事。反映了封建社会反常的夫妻关系以及由此产生的家庭纠纷。作 品前面廿二回为前世姻缘,写山东武城县的官僚地主子弟晁源,凭借父亲的权势,娶戏子珍哥为妾,纵妾虐妻, 致使嫡妻计氏自缢而死。晁源生活骄奢淫逸,一次围猎射死了一只仙狐,这就造成冤孽相报的前因。第廿二回以 后则为今世姻缘。晁源托生为狄希陈,仙狐托生为薛素姐,与狄希陈结为夫妻。计氏托生为童寄姐,为狄希陈之 妾。珍哥托生为童寄姐的婢女珍珠。珍珠被寄姐逼死,而狄希陈也备受素姐、寄姐的虐待。后来经高僧指点,狄 希陈持诵《金刚经》一万卷,才"福至祸消,冤除根解"。《醒世姻缘传》反映了十七世纪中叶后中国农村的凋 敝和破产,生动的表现了农村社会的风俗人情。具有较高的认识价值和审美价值。

《歧路灯》 知识点二

《歧路灯》作者李海观(1707—1790),字孔堂,号绿园,河南宝丰县人。《歧路灯》全书一百零八回, 以书香门第公子谭绍闻的堕落和回头为中心,展示了市井社会的黑暗与官场的腐败,把当时社会的世态人情、风 习流俗生动逼真地展现在我们面前。

《歧路灯》是一本以青年教育问题为主题的小说,作者认为青年能否走正路,关键在于父母的教育、师长的 引导,妻妾的辅佐、朋友的帮助。谭绍闻的父亲教育子女很严格,不许看戏,不许逛庙会,这种封闭式教育的结 果,谭绍闻性格软弱没有独立生活的能力,没有抵御坏影响的免疫力,他本质虽然不坏,但走上社会后,很快就 受到市井社会吃喝嫖赌的诱惑,受到贿赂成风的黑暗官场的腐蚀。后来家产荡尽、奴仆走散,几乎活不下去时在 族兄引导下,朋友、义仆的规劝下浪子回头,改过自新,家道复兴。此外,小说还描写了盛希侨、王隆吉两人的 成长转变。为我国古代小说史留下一组转变中的人物典型。小说塑造了一个帮闲篾片的典型夏逢若,夏逢若是江 南微员的后代,把祖上的家产挥霍殆尽后,靠着头脑灵活,言辞便捷,见有钱公子就象苍蝇一样逐嗅而来,拉他 门下水,混些酒肉,觅些钱财,有时甚至威胁利诱。

◆ 模块四 才子佳人小说

知识点一 才子佳人小说的特点

明末清初涌现的一大批才子佳人小说,是人情小说的一个分支和流派。在这类小说中"男女以诗为媒介,由 爱才而产生了思慕与追求,私订终身结良缘,中经豪门权贵为恶构隙而离散多经波折终因男中三元而团圆。"

可见从题材上说,是写才子佳人的恋爱故事,其情节构成,大多是郊游偶遇,题诗传情,梅香撮合,私订终 身。其结局或因命运乖违,或因小人拨弄,或出政事牵连,于是佳人逼嫁,才子遭难,但虽经波折,却坚贞如一。 后来或由于才子金榜题名,或由于圣君贤吏主持正义,终于"有情人终成眷属"。

从形式上说,一是相当部分作品书名模仿《金瓶梅》,用主人公的名字命名作品。如《玉娇梨》、《平山冷 燕》、《金云翘传》、《春柳莺》、《雪月梅》等。二是一般在十六回至二十回之间,均十万字左右,相当于现 代一部中篇小说的篇幅。

知识点二 才子佳人小说的产生原因

明末清初才子佳人小说的产生,原因颇为复杂,概括而言,主要是三方面因素作用的结果。

第一,与作家的生活遭际和创作心态有密切关系。生活于明清鼎革之际的文人,有的可以飞黄腾达,有的则 时命不偶,功名无望,心灰意冷,于是借小说寄托感慨,求得精神安慰。

第二,明末文化思潮对作家的影响。才子佳人小说作家多为下层文人,他们受明末汤显祖"真情"观、冯梦 龙"情教"说影响,对"存天理,灭人欲"的理学思想有几分反感,其婚姻爱情观中有某些尊重个性、要求自由 的进步成分。

第三,章回小说经过明代的发展,清初时已经成为非常重要的文学体裁 , 拥有广大的读者群 , 此外 , 《金 瓶梅》作为文人的独立创作,以现实生活中的市井人情为题材,对才子佳人小说具有强大的启示作用。

知识点三 才子佳人小说发展的两个阶段

才子佳人小说的发展可以分为两个阶段。第一阶段是从明末至清初顺治、康熙年间,以顺、康年间为高峰。 第二阶段是清雍正、乾隆年间。

- (一)第一阶段才子佳人小说的代表作有《玉娇梨》、《平山冷燕》、《好逑传》、《金云翘传》和《定情人》
- 1、《玉娇梨》又名《双美奇缘》,二十回,现知为清初最早问世的才子佳人小说,题"荑荻散人编次" 成书于明末。《玉娇梨》以明正统、景泰年间的政治斗争为背景,写金陵太常卿白太玄之女红玉貌美而有诗才, 她考诗择婿,才子苏友白赋诗应考,被恶少张轨如窃其诗稿以自荐,幸被丫环嫣素和红玉识破。红玉与友白约为 婚姻,友白赴京应试,遇见女扮男装的才女卢梦梨,两相倾慕,暗定婚约。苏友白中进士后,抚台逼婚,苏友白 辞官而去,几经曲折,苏友白终于与白红玉、卢梦梨美满团圆。书名取红玉(后用名吴娇)、梦梨名字联缀而成。
- 2、《平山冷燕》二十回。不署作者姓名。成书于顺治初年。小说叙述大学士山显仁献女儿山黛所作《白燕 诗》,得到皇帝赏识,召见山黛,赐玉尺以衡量天下文士,又赐金如意用以抵御强暴。山显仁为女儿建玉尺楼, 并聘扬州才女冷绛雪为其助。绛雪路过山东汶上县闵子祠,题诗于壁,才子平如衡见而和之,两人互相倾慕。松 江府才子燕白颔,寻访才子,与平如衡结为莫逆之交。后来天子下诏求贤,为山黛、绛雪相婿,吏部尚书之子张 寅,在帮闲文人宋信的支持下,为谋取山黛,竟剽窃燕、平之诗作,被识破,燕白颔、平如衡为皇帝选中,一赐 状元,一赐探花,一娶山黛,一娶绛雪。于是全书以两对夫妇于金殿上歌赋一首白燕诗结束,书名即取四姓合成。
- 3、《金云翘传》,二十回,题"青心才人编次",成书约在顺治十五年至康熙初年间。《金云翘传》与大 多数才子佳人小说不同,它是依据史料加工编撰的,不是完全虚构的故事。徐海和王翠翘都是历史上实有的人物。 明茅坤《纪剿徐海本末》及附记,较详细地记载了徐海和王翠翘的事迹。

- 4、《定情人》十六回,不署撰人。成书于顺治末康熙初。书叙成都府双流县故去的礼部侍郎之子双星不满 于老母主婚,媒人提亲,以游学为名,出外寻找理想情人。至浙江山阴,投义父江章家,与其女蕊珠相恋。不久, 双星回家赴省试。权门公子赫炎向蕊珠求婚不成,趁内宫点选民女之机,将她推荐入宫。船至天津,蕊珠投河以 死殉情。幸好遇救,投双星之母处。时双星入京,考中状元,因拒屠驸马之女婚事,被派出使海外。及归,因功 封太子太傅。至山阴成婚,江章按蕊珠行前所托,以婢女彩云为次女嫁之。双星归川省母,得知蕊珠尚在,一夫 二妻大团圆。小说以"情"字作为全书主脑,鄙夷门第权势,厌恶媒妁之言,反对屈从势利,主张把"才情"当 作择偶的首要条件,强调"其人当对",提倡"任性所为"、"自之作主"的思想行为,赞颂"情在一人而死生 无二"的坚贞执著的爱情观,形象地反映了晚明以来反禁欲主义思潮的某些侧面,具有相当进步的思想意义。
- 5、《好逑传》,又名《侠义风月传》,十八回,"名教中人编次",书叙大名府秀才铁中玉,美貌多智而 且武艺高强。父铁英在朝为御史,因参侯沙利强夺民女无佐证反而被参下狱。中玉进京省亲,持锤闯入公侯府, 救出民女。铁英得以昭雪,升都察院。侯沙利被罚。中玉名动京师,游学山东。山东历城县兵部侍郎水居一因荐 边将失机被削职充军,其弟水运谋夺兄产,逼侄女冰心嫁学士之子过其祖。冰心沉着机智,多次摆脱过其祖的纠 缠。其日,水运又伪造居一复职喜报。诱冰心出而劫之。适中玉来历城,路遇相救。中玉寓居长寿院,过其祖设 计投毒。冰心遂迎忠玉至家,为之疗治。二人虽互相敬慕,但却严守礼教。后水居一获释升尚书,与铁英为儿女 定婚。过学士不甘失败,唆使万御史劾奏中玉曾在冰心家养病,男女同居一室,先奸后娶,有伤名教。皇后验明 冰心确系 处女,中玉、冰心奉旨完婚。
- (二)才子佳人小说创作的第二阶段,主要有《蝴蝶媒》、《五凤吟》、《幻中游》、《女开科传》、《二 度梅全传》、《英云梦》、《白圭志》等,代表作为《雪月梅传》、《驻春园小史》、《铁花仙史》

知识点四 才子佳人小说主要的艺术特征

一是三段式的公式化结构。才子佳人小说在长期发展过程中,形成了一套固定的模式,成为这一小说流派的 显著特征。其结构模式大致将情节分为明显的三段。第一阶段是一见钟情,吟咏唱和。第二阶段是姻缘阻隔,矢 志不移。第三阶段是金榜题名,终得团圆。小说煞尾,多要交代才子官运亨通,佳人育子繁多,家业兴旺,子孙 科甲不绝。

- 二是才貌双全的概念化形象。小说中的才子和佳人形象也有固定模式,一言以蔽之,即才貌双全。
- 三是曲折奇巧的故事情节。作者擅长编织奇巧的故事,作品具有篇幅短、可读性强的特点。这是作家颇为自 觉的艺术追求。为了增强作品的可读性,作者有意翻空出奇,极力在情节的奇与巧上下功夫。

四是"花娇月媚"的美学风貌。才子佳人小说风格清丽典雅,文人色彩较浓重,体现出"花娇月媚"的美学 风貌。

模块五 《红楼梦》

知识点一 作者、成书与影响

(一)曹雪芹

曹雪芹(1715—1763 或 1764),名霑,字梦阮,号雪芹,又号芹圃、芹溪。祖籍东北辽阳,先世原来是 汉人,大约在明朝末年加入了满洲籍,属满洲正白旗。后来由于祖上曹振彦随清兵入关,并以军功得到提拔,这 就成了曹家发迹的起点。

(二)《红楼梦》的成书

曹雪芹大约于乾隆九年(1744)年前后,也就是他三十岁时开始写作《红楼梦》,初稿完成到他逝世前, 主要进行修改、整理工作,他去世之后,只整理出前八十回,后四十回的一些手稿已经迷失。在这种情况下,高 鹗根据曹雪芹的佚稿或接近原作的传抄散稿修定了后四十回。

(三)《红楼梦》的版本

《红楼梦》的成书经历了从《风月宝鉴》到《石头记》到程、高本的排印本,至于小说的版本。《红楼梦》 早期的抄本带有"脂砚斋"等人的批语,题名《脂砚斋重评石头记》,这种脂评仅八十回,现存版本完整的很少, 这就是"脂评本"。"甲戌本",存十六回,"已卯本"存四十三回又两个半回,"庚辰本"存七十八回,"戚 序本"是经过整理加工过的"脂评本",等等。

乾隆五十六年(1791),由程伟元、高鹗活字排印题《新镌全部绣像〈红楼梦〉》,一百二十回,称"程 甲本",第二年程伟元和高额对"程甲本"修订后的排印本称"程乙本",合称"程高本","程高本"的印行, 迅速扩大了《红楼梦》的流传和社会影响,解放后出版的《红楼梦》就是根据程乙本重印的。1981年中国艺 术研究院红楼梦研究所前八十回以庚辰本后四十回以程甲本为底本校勘,整理了一部比较完善的《红楼梦》,由 人民文学出版社出版。

知识点二 《红楼梦》悲剧的三重意义

王国维之所以称《红楼梦》为"彻头彻尾之悲剧",《红楼梦》的悲剧具有三重意义。第一,从题材的表层 意义看,是通过贾府的兴衰过程及宝、黛、钗的爱情婚姻悲剧写时代悲剧;第二,从题材的深层意义看,是通过 几个女子的毁灭过程写文化悲剧;第三,从题材的象征意义看,则是通过由好到了、由色到空的变迁过程写人生 悲剧。它打破了传统的思想,使作品的内涵更为丰富、更为深刻,更具有典型意义。

知识点三 典型化的人物形象

《红楼梦》在艺术上的巨大成就,突出地表现在善于刻划人物,而且是成群地塑造出来。小说中有名姓的人 物就多达四百八十多人,其中能给人以深刻印象的典型人物,至少也有几十个人。贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王 熙凤成为千古不朽的典型形象。

(一)人物的独特性

- 1、《红楼梦》中的形象体系,是世界文学史上罕见的复杂庞大的系统,这个大系统中各种人物的排列组合, 又形成了几个对照性质的子系统。十二钗正册、副册与又副册中的性格形成的系统。每一个对照系统又有若干对 照层次,每个层次的性格又形成对照,从而形成一个不可重复的、立体交叉的多层次结构。
- 2、作者善于将不同人物,特别是相近人物进行复杂性格之间的全面对照,使他们的个性的独特性在对比中 突出出来。
- 3、作者不仅能够异常分明地写出人物各自不同的性格,而且也能在相似中显出独特性。同是具有温柔和气 这一性格侧面的少女,紫鹃的温柔和气,在淡淡中给人以亲切;而袭人的温柔和气,则是一种令人腻烦的奴才习 性。

(二)人物性格的丰富性

《红楼梦》改变了过去古代小说人物类型化、绝对化的描写,写出了人物性格的丰富性。

作者把王熙凤放在广阔的社会联系中,从各个生活侧面给予反复渲染,随着情节的发展,构成她性格的丰富 性、多样性和完整性高度统一的性格整体;达到了典型化的高度。

人物的丰富性,还表现在"美丑泯灭",宝玉在对女孩子的"爱博而心劳"中,又带有贵族公子的习气,在 追求个性解放中,又带着迷惘感伤,在"痴"、"呆"可笑中表现他的可爱。

所谓"说不得善,说不得恶"等,正是性格中不同因素的互相渗透,互相融合,写出了真实的人物。

(三)人物性格的复杂性

首先,《红楼梦》写出了人物心灵深处情感因素与理性因素的真实搏斗。

其次,作者善于表现人物微妙的心理活动。

知识点四 《红楼梦》的叙事艺术

《红楼梦》广泛吸收中国文化的精华,对传统的写法有了全面的突破与创新,极大地丰富了小说的叙事艺术, 对中国小说的发展产生了深远的影响。

(一)叙事风格

曹雪芹以他自己独特的方式去感觉与把握内在和外在的世界,实在和空幻的人生,又以独特的方式把自己的 感知艺术地表达出来,形成了独特的叙事风格,这就是写实与诗化的完美融合。

(二)叙事结构

曹雪芹比较彻底地突破了中国古代长篇小说单线结构的方式,采取了各种线索齐头并进,交相连结又互相制 约的网状结构。

知识点五 意境在《红楼梦》中的三种表现方式

- (一)情以物兴,借景抒情。
- (二)物以情观,移情于景
- (三)诗画一体,意境优美

知识点六 象征在《红楼梦》中的三种表现方式

- (一)观念象征,其象征含义往往可以用概念性的语言概括出来。如翠竹象征着黛玉孤标傲世的人格。
- (二)情绪象征,其象征意象不是通向某个观点的蕴含,而是在于激起或唤醒某种情感或者意绪。如《红楼 梦》中的许多"梦",突出表现了这种象征形态
- (三)整体象征,把象征性意象扩大为整个形象体系。《红楼梦》的象征是把作者的情绪、感受以及人物的 遭际、命运等都浸透到象征中去,从而构成一个既有骨架,更有血肉的整体象征体系。

◆ 模块六 《红楼梦》的续书

《红楼梦》刊行后,相继出现了一大批续书,如逍遥子的《后红楼梦》、案子忱的《续红楼梦》、陈少海的 《红楼复梦》、海圃主人的《续红楼梦》、归锄子的《红楼梦补》、临鹤山人的《红楼圆梦》等,约三十余种。 这些续作有两种类型,一是接在《红楼梦》第120回之后,一是接在第97回之后。'它们的内容,则多将原书 的爱情悲剧改为庸俗的大团圆, 让悲剧主人公或死后还魂得遂夙愿, 或其中团聚终成眷属。他们金榜题名, 夫贵 妻荣,一夫多妄,和睦相处,家道复韧,天下太平。总之,正如郑师靖《续红楼梦序》所言: "遂使吞声饮恨之 红楼,一变而为快心满志之红楼。"由于续作者思想庸俗,境界不高。艺术上荒诞不经;十分拙劣,它们与《红 楼梦》相比,真有天壤之别。但是,这些续书的大量涌现,从另一方面说明《红楼梦》本身的巨大成就和艺术魅 力。

第七部分 讽刺小说研究

◆ 模块一 讽刺小说概述

知识点一 讽刺艺术溯源

- (一) 先秦文学中,《诗经》中的怨刺诗、诸子著作中的寓言散文,就是善于捕捉和突出时代的社会症结, 以暴露一切丑恶腐朽的现象为其主要特征的。
- (二)在魏晋南北朝时期,出现了一大批尖锐泼辣、诙谐警辟、嬉笑怒骂皆成文章的讽刺散文。如阮籍的《大 人先生传》、孔稚圭的《北山移文》等,在志怪、志人小说中,讽刺笔法也时露锋芒。《世说新语》、《语林》、 《笑林》中,都有一些幽默讽刺的故事。
- (三)唐代时中国古代讽刺艺术成熟时期。传奇作家吸收长期酝酿的各种讽刺条件,终于产生丁一批成熟的 讽刺小说。作家能够恰当地运用对比、夸张、变形等各种讽刺技巧,将现实与幻想巧妙地经营布置,表达作者意 图的讽刺主题。
- (四)宋元讽刺小说的写作还处在尝试阶段,笔记小说虽然承袭唐传奇的意识和手法,但是兴趣却专注于神 仙志怪或稗史传说上面,很难寻找出精心设计的讽刺笔法,所以,这类小说对后世讽刺小说的影响非常薄弱。
- (五)明清的讽刺小说发展到了最高水平。讽刺小说的作品,除了《儒林外史》之外,还有几部稍次于《儒 林外史》的中篇小说,也可以归入讽刺小说之列。它们是:清初刘璋编撰的《第九才子书斩鬼传》四卷十回。清 云中道人编的《唐钟馗平鬼传》八卷十六回,清张南庄撰的《何典》十回,清乾隆时落魄道人撰的《常言道》十 六回。另外,李汝珍的《镜花缘》也用了虚虚实实、真真假假的独特笔法,讽刺了现实社会的一些丑恶现象,因 此,也把它列入讽刺小说。

知识点二 讽刺小说的分类

- (一)魔幻化的讽刺小说,包括《斩鬼传》、《平鬼传》、《何典》等。这类讽刺小说多承袭前代讽刺文学 对虚构的、寓言式的人与事进行讽刺的特色。于
- (二)写实性的讽刺小说,即《儒林外史》。吴敬梓继承和发扬了我国文学中的现实主义创作精神,远承《史 记》、《汉书》的春秋笔法,近把《金瓶梅》开拓的现实主义暴露倾向,上升到对于社会黑暗的自觉、严肃的反 思与批判,使我国的现实主义文学迈进了新的阶段。
- (三)讽喻式的讽刺小说,即《镜花缘》。这部作品既有《斩鬼传》等小说虚构的特征,即把现实幻化为一 些具有抽象意义和讽刺意味的国家,然后对这些国人进行夸张的、漫画化的描写,从而幽默地嘲讽了种种丑陋世 态,表现出一种怨而不怒的讽喻意味;

◆ 模块二 魔幻化的讽刺小说

知识点一 魔幻化的讽刺小说

魔幻化的讽刺小说,是在神魔小说的影响下,以魔幻的形式讽刺现实的一种小说类型。在封建末世,面对着 该否定、该粉碎的旧事物,一些愤世嫉俗而又"无才可去补苍天"的作者,便借助魔幻的形象、怪诞的故事,把 笔锋指向这样的世界:人鬼颠倒,曲直不分,一切都是荒谬绝伦的,一切都是可笑的,从而表现出对现存社会秩 序及其传统陋习的反叛。应该说,这是一种不与世沉浮、不屈服现实的可贵精神。这类作品较有代表性的是刘璋 的《斩鬼传》、张南庄的《何典》、落魄道人的《常言道》。

它们的外在形式有三个基本特征:一,都是中篇小说;二,都用俗语写成;三,多是借鬼写人。

知识点二 《斩鬼传》

《斩鬼传》是借钟馗斩鬼的故事重新创作的讽刺小说。

刘璋的《斩鬼传》,则是借题发挥。书叙唐德宗时,终南山秀才钟馗到京应试,成绩卓异,主考官韩愈和副 主考官陆贽叹为真才,把他取在一甲一名。金殿陛见时,德宗嫌他貌丑意欲不取,奸臣卢杞乘机进谗附和,钟馗 舞笏便打。德宗喝令拿下,钟馗夺剑自刎。经陆贽奏说,德宗后悔莫及,贬了卢杞,追封钟馗为驱魔大神,着他 遍行天下,以斩妖邪。钟馗的魂魄先到阴间报到,阎君说:阴司"并无一个游魂作害人间。尊神要斩妖邪,倒是 阳间甚多"。于是,判官出示人间鬼册三十六个名单,阎君派了含冤、负屈两个文武将军辅佐他,又拨三百阴兵 助威,并把春秋时吴国奸臣伯嚭所变的白泽兽供他坐骑,返回阳世,按照鬼簿名单,跋山涉水,逐个驱除,最后 被玉帝封为"翊圣除邪雷霆驱魔帝君"。德宗见了奏报,忙命柳公权题匾,派礼部尚书前往钟馗庙挂匾,在隆重 的礼炮声中,众人看到的是五个瓦盆大的金字: "那有这样事!"全书至此结束。

知识点三《何典》

《何典》,又名《十一才子书鬼话连篇录》,十回。作者张南庄,据光绪刊本"海上餐霞客"跋,张南庄为 乾、嘉时上海十位 "高才不遇者" 之冠首 ,"岁入千金 ,尽以购善本 ,藏书甲于时 ,著作等身 ;而身后不名一钱……" 所著编年诗稿十余部,皆毁于咸丰初之兵火,独此书幸存,初印于光绪四年(1878)。书叙阴山下鬼谷中三家村有 一财主名活鬼,因中年得子,演戏谢神,结果戏场中闹出了一场人命,受到土地饿杀鬼的敲诈勒索,弄得家破人 亡。其子活死人少小无依,为舅母逐出行乞。幸遇仙人赐以辟谷丸、大力子和益智仁,并得仙人指点到鬼谷先生 处学艺,后与师兄弟一起平定青胖大头鬼和黑膝大头鬼的叛乱,被阎罗王封为蓬头大将,并奉旨与臭花娘成亲, 安居乐业。

《常言道》 知识点四

《常言道》,又名《子母钱》,四卷十六回,定稿于嘉庆九年(1804),现存嘉庆甲戌十九年刊本及光绪乙亥 新镌的袖珍本。作者题名"落魄道人",而关于落魄道人的真名真事,目前一无所知。不过从作者的道号及作品 的描写可以想见,这也是一个独具慧眼、满怀愤激的失意文人。书叙青年士人时伯济出外游历,带着子钱寻找母 钱,不幸失足落海,飘至小人国,在没逃城中受到贪财悭吝、廉耻丧尽的财主钱士命的侮辱,后逃至道德高尚、 古风犹存的大人国;钱士命仗势欺人,在向大人国索取时伯济时讨战骂娘,被大人踩死,落得身亡财空。而时伯 济则时来运转,为大人送归本土,渡海得钱,合家团聚。

注意:

从题材构成看,三本书是各有特点:一是把阴间的鬼魂请到阳间斩鬼,一是把人间的活报剧搬到阴间,一是 以海外之民俗影射本土之风情。由于题材构成的不同,所以讽刺的重点也有所不同,从对丑恶世相的讽刺,到对 官场黑暗的抨击,再到对金钱本质的揭露,可以说是封建社会末期的讽刺三部曲。

第一部曲是《斩鬼传》对丑恶世相的讽刺。

第二部曲是《何典》侧重对黑暗官场的抨击。

第三部曲是《常言道》侧重对金钱本质的揭露。

知识点五 魔幻化的讽刺小说的讽刺特色

- (一)谈鬼物正似人间。表现在作品中主要是用怪诞的手法描绘社会现实中不存在的鬼怪神妖、大人小人, 以此批判社会影射现实。
- (二)说滑稽时有深意。魔幻化讽刺小说的作者都很关心现实,关心人生。由于关心,所以对日下的世风、 丑恶的现实更有一种忧患感、痛苦感、愤激感。
- (三)用俗谚常出妙语。在语言运用方面,三部书除了了双关妙语、谐趣横生之外,更突出的特点是对俗谚 的活用,从而使这类讽刺小说更有一种轻松有趣的喜剧气氛。

这种活泼有趣、颇有意味的方言土语,在作品中有三个表现特色:

- 一是以惯用的成语、俗谚来比喻某种"现世相"。
- 二是把方言土语融入叙述、对语中, 使文字更见精神, 作品更添趣味

模块三 《儒林外史》

知识点一 作者与版本

吴敬梓(1701-1754),字敏轩,号粒民。安徽全椒人。移家南京后,自号秦淮寓客,因其书斋署"文木山 房",故晚年又自称"文木老人"。

吴敬梓创作《儒林外史》,是从南京一直写到扬州,最后在扬州修改完稿的。他对扬州有一定的感情,常诵 "人生只合扬州死"之句,1754年,他带着妻儿寄寓扬州,继续过着淡泊名利的生活。不想就在这年的十二月 十一日,在与友人王又曾饮酒消寒、纵谈古今之后,入夜突患痰涌,匆匆离开人世,结束他坎坷磊落的一生。

吴敬梓的好友程晋芳在乾隆三十五、六年间编的《文木先生集》中说:"《儒林外史》五十卷,穷极文士情 态,人争传写之。"吴敬梓逝世后不久,此书就有抄本流传。而现存最早的刻本是嘉庆八年(1803)卧闲草堂 本, 五十六回, 有的学者认为结末一回不是出于作者之手。

知识点二 《儒林外史》中传统文化的反思与民族精神的探索

- (一)对科举制度的剖析,对传统的政治型文化的反思
- 1、《儒林外史》中的人物形象

第一类是儒生形象。这类人物最具有典型意义。其中有利禄熏心、热衷功名的腐儒,如周进、范进。小说还 写了沉迷于八股和封建礼教而自害害人的迂儒。如马纯上、王玉辉等。此外,还有道德败坏、招摇过市的八股骗 子。如匡超人、牛浦郎等。

第二类是官绅形象。其中有贪婪成性、敲骨吸髓的贪官猾吏。如王惠、汤奉等。

严贡生就是一个典型。他利用自己的特权和与官府的关系 ,无耻的讹诈和欺压百姓。一口新生小猪误入邻家 , 他声称寻回来"不利市",逼人家买下,待邻家养到一百多斤了,一次错走进严家来,他又把猪关了不还,还把 来讨猪的邻居打折了腿。

第三类是名士形象。作品中这类人物最多,形形色色,各具丑态。他们在功名上不得志,但又不愿像周进、 范进那样苦熬苦挣,而是投机取巧,混充雅人,互相标榜,物以类聚,成为社会的毒瘤。

(二)对封建礼教的揭露,对封建文化的反思

知识点三 《儒林外史》的讽刺艺术

(一)讽刺的对象是写实的

吴敬梓所塑造的讽刺对象写出了他们丰富的性格特征、复杂的内心世界以及他们出现的历史必然。吴敬梓一 方面写出了讽刺对象丰富的外在特征,一方面又挖掘出了他们深广的内心世界。

(二)讽刺的描写是真实的

- 一是直书其事的客观叙述。儒林外史把客观的叙述表现出来,让讽刺意味从描写中自然流露出来,使读者从 中领悟出深刻的审美内涵
- 二是貌似夸张的写实艺术。儒林外史中许多浓厚讽刺意味的场面、细节,似乎是用了夸张的手法,其实质仍 是写实。

(三)情节结构时自然发展的

- 1、作品的情节不故作巧合、曲折,没有贯穿情节的单一的中心事件,也找不出哪一部分是故事的顶点,而 是按照生活的原貌来描绘生活,写出生活本身的活生生的自然形态,写出随处可见的日常生活。
- 2、在叙述结构上,吴敬梓一方面能够把握全局,又能够把视点散开,设身处地的让各种人物的眼光来审视 周围发生的一切,让作品中的某个人物或者某几个人物充当事件、生活场景,故事情节的目击者和叙述者,使作 品有立体的感觉、透视的感觉。

知识点四 地位与影响

《儒林外史》在中国小说史上是一部具有开创性的作品。首先,它以知识分子为题材,没有传奇性,也没有 脂粉味,就有开创性。第二,它"秉持公心,指擿时弊"的批判精神,"烛幽索隐,物无遁形"的描写功力,"戚 而能谐,婉而多讽"的美学风格,奠定了讽刺小说在中国小说史上的地位。第三,小说写实的创作精神,拓展了 小说视野,完成了古典小说以英雄为主角、非奇不传的古典主义到以凡人为主角、描写世俗的现实主义的彻底转 变。第四,文学样式为真正的创作小说。

《儒林外史》对后代小说创作具有重要影响,小说的批判精神,结构章法都对晚清谴责小说有重要影响。《儒 林外史》对鲁迅的小说创作也有很大影响。目前,《儒林外史》有英、德、俄、日等译本,外国学者评论其:"全 书充满浓郁的人情味,足堪跻身世界文学史杰作之林。"

◆ 模块四 《镜花缘》

知识点一 作者与版本

李汝珍(1763?—1830?),字松石,大兴(今北京市大兴县)人他学识渊博,尤精音韵学,鄙薄时文, 故一生与"功名"无份,晚年生活寂聊。李汝珍于三十五岁时开始创作《镜花缘》,至嘉庆二十年(1815)完 稿,历时近二十年。

知识点二 镜花缘的主题思想

在《镜花缘》中,作者通过幻想的形式,创造了一个变幻无穷、光怪陆离的艺术世界,其中包含着庞杂而新 颖的社会内容。

(一)讽刺科举,探求人生的道路。

作者辛辣地讽刺了在科举制度压抑、束缚下的知识分子的空疏不举,浅薄无聊。作者还一定程度上揭露了科 举制度的弊端。作者通过黑齿国的红衣女子红红赴试落第等事情,揭露了当时被取之人"非为故旧,即因钱财", "所取真才,不及一半"的真相,抨击了科场"有贝之'财',胜于无贝之'才'"的舞弊之风。

(二)揶揄世态、向往理想的社会。

作者通过虚构的神话形象,映射当时"世风日下,人心不古"的社会的丑恶和腐败。如通过牛形药兽的形象, 揶揄了那些"不会切脉,也未读过医书"的庸医,通过翼民国人头长五尺的形象,嘲笑了那些"爱戴高帽,喜欢

奉承"的劣徒。

(三)表彰才女,呼吁妇女之解放。

小说书名, 取意于"镜花水月"。说明《镜花缘》乃是作者为了悲悯百花消沉, 为其传芳而作。其中有寄托 作者哀悼女子不幸,感叹人生空幻的思想意绪。《镜花缘》全书以众才女为中心,写她们同男子一样读书识字, 参加科考,甚至临朝当政,经国济世,胜过男子。

(四)显扬才学,反映时代的风尚。

《镜花缘》运用了古代神话知识,其中所写的几十个国家,大都出自《山海经》等古籍,书中还涉及到了音 韵学、经学、医学等方面的知识,着力介绍了琴棋书画、灯谜、酒令、双陆、等各种文娱活动。小说中知识性的 描写,学问式的议论,大多数是在炫耀才学,《镜花缘》确实是一部"别开生面"之作。

知识点三 《镜花缘》丰富而幽默的讽喻艺术

- (一)从整体构思与具体表现看,作者运用多种手法对神话传说进行生发虚构,来组构象征体系,表现讽喻意味。
 - 1、成用旧名,杜撰新事
 - 2、抓住一端,生发开去
 - 3、漫画解释,类型勾勒
- (二)《镜花缘》寓讽刺于幽默之中,表现出来的是一种较为轻松的风格,预示着人类将愉快地把该否定的东西 送进历史的坟墓

第八部分 公案侠义小说

公案小说与侠义小说,在中国小说史上是独立发展的两个流派,但到清代中叶以后,逐渐合流成为公案侠义 小说,尔后又分为二支。

◆ 模块一 公案小说

公案小说,以清官断案折狱为主,歌颂刚正不阿、清明廉洁、执法如山、为民伸冤的清官。

- (一)公案小说的演变发展
 - 1、《史记》中的循吏和酷吏列传就孕育着公 案小说的种子。
 - 2、魏晋南北朝小说,如《搜神记》里的"东海孝妇"勾勒了于公的清官形象。
- 3、记述狱讼事件的书,在五代时就出现了。五代时和凝的《疑狱集》及其子的续作、宋郑克的《折狱龟鉴》 和桂万荣的《棠阴比事》等都是。
- 4、宋代《名公书判清明集》将案件分门别类 的编纂方法 , 对后世的公案小说有明显影响。但是 , 赋予公案 以文学性质,大概从南宋的"说公案"开始。宋元话本《错斩崔宁》、《合同文字记》、《三现身包龙图断冤》、 《简帖和尚》等就是著名的公案小说。
 - 5、元代出现了大量清官戏,现在保留下来有完整剧本的还有十六、七种,其中写包公断案的有十一种之多。
 - 6、到了明代, 出现了《百公案》、《龙图公案》等小说和《明成化说唱词话》中有关包 公故事的词话八种。
 - 7、到了清代中叶以后,公案小说与侠义小说合流,产生了《三侠五义》、《施公案》、《彭公案》等作品。
 - 8、到了民国以后公案小说逐渐消亡。
- (二)公案小说清官形象的演变过程。
- 1、在宋元话本、优秀元杂剧、《明成化说唱词话》的部分作品、《包公案》部分故事中,清官是人民愿望 的化身,是人民美好理想的体现。

主要表现是:

①包公斗争的对象,他的对立面不是市井小民,也不是一般的窃贼强盗、奸夫淫妇,而是"权豪势要",即 大贵族、大官僚、大恶霸。

- ②这些作品中受害者不是消极等待、乞怜,而是奋起反抗。
- ③包公断案手段主 要不是靠神灵启示,而是靠智慧,靠调查研究,靠人民支持。
- ④清官身上寄寓了人民群众的美学理想。不畏权势,清正廉洁,勤俭朴素 等美好品格,是理想化的,并非 封建官吏所具有的特性。

在元杂剧和公案小说中还存在另一种清官,即神化的清官。他们斗争的对象不 是"权豪势要",而是窃贼强盗、奸夫淫妇。清官断案既不靠智慧,也不靠调查,而是靠神灵显身、神佛托梦、鬼魂诉冤等等,所有案件 审理几乎全靠鬼神,使这些作品带有浓重的封建迷信色彩。清官形象因此也逐渐失去光彩,逐步偶像化、公式化,成为神化的清官。

3、到了明代,清官形象又发生了重大变化,即从 民间的清官转化为积极参与朝廷忠奸斗争的忠臣形象。标志着这个转变的是《明成化说唱词话》中的《仁宗认母传》和《百家公案》、《龙图公案》中仁宗认母故事。

清官所断的已不是民间的冤案,而是皇帝家族内部争夺王位的大案,清官成为与朝廷中奸臣斗争的忠臣。

4、到了《施公案》出现,清官形象又进一步演化为镇压人民的刽子手。他们要断的已不是民间冤案,而是人民造反的钦案;要镇压的已不是谋反的叛臣,而是于六、于七这样的农民起义领袖。清官从除奸平叛型变为灭盗平叛型。

(三)包拯故事的作品

历史上的包拯,经过民间的创造,成为小说、戏曲作品中的活跃人物,成为我国家喻户晓、妇孺皆知的清官 形象。

包公故事在宋元 话本中就出现了,《合同文字记》和《三显身包龙图断案》是最早的包公断案故事。

在元杂剧里包公成为重要的角色,可以专辟一类,称为"包公戏"。现在保存下来的有完整剧本的清官断案戏有十六、七种,其中包公断案的就有十一种之多,这就是无名氏的《陈州粜米》、《合同文字》、《神奴儿》、《盆儿鬼》,关汉卿的《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》,郑廷玉的《后庭花》,李行道的《灰阑记》,曾瑞卿的《留鞋记》,武汉臣的《生金阁》,还有一种是科白不全的《张干替杀妻》。

到了明代出现了两种有关包公的小说。一是《包龙图断百家公案》,二是《龙图公案》,它又有百回本与六十二回本之别。这是 两种不同的小说,其中相同的故事只占四分之一。

1967 年上海嘉定出土的《明成化说唱词话》中有与包公故事有关的八种词话:《包待制出身传》、《包龙图陈州粜米记》、《仁宗认母传》、《包龙图断歪乌盆传》、《包龙图断曹国舅公案》、《张文贵传》、《包龙图断白虎精传》、《师官受妻刘都赛上元十五日看灯传》。

这三部有关包公的小说和说唱词话,有几点值得重视:

- 1、《明成化说唱词话》中有《包待制出身传》,《百家公案》的卷首有一篇《包公出身源流》,而《龙图公案》没有。《明成化说唱词 话》与《百家公案》中关于包公出身的叙述不尽相同,但都是《三侠五义》中包公出身故事的雏型。
- 2、《百家公案》、《龙图公案》中大多数是民间刑事案件,反对的是奸夫淫妇,小偷强盗,但在《成化说唱词话》、《百家公案》、《龙图公案》中都有一部分作品,矛头直指皇亲国戚、恶霸豪绅,具有尖锐的政治内容。
 - 3、三书都出现了仁宗认母的故事。

◆ 模块二 侠义小说

侠义小说,以豪侠仗义行侠为主,歌颂重义尚武、扶困济危的侠客,《史记》中《刺客列传》、《游侠列传》 可视为侠义小说的滥觞。

在汉魏六朝的小说中,《吴越春秋》中的《越女试剑》,《搜神记》中的《三王墓》(即《干将莫邪》)、《李寄斩蛇》,《世说新语》中的《周处》等等已展现武侠小说之雏型。到了唐代,侠义小说达到高潮,中晚唐出现了比较成熟的侠义小说,如《虬髯客传》、《红线》、《昆仑 奴》、《聂隐娘》等。

宋元话本中"朴刀杆棒"和部分公案类作品也是侠义小说,如《宋四公大闹禁魂张》、《杨温拦路虎传》等。 从唐代到宋元,豪侠有两类:

一类属于个人仗义行侠的,他们主要是凭靠自己的武术和技艺,或拳法剑术,或飞檐走壁,去完成惊险的救 困解危 的英雄行动,在戏曲舞台上属于"短打"一派,后代的侠义小说主要继承了这一类。

另一类则先是个人行侠,后加入集体,表现出豪侠的 群体性,如《水浒传》、《杨家将》等,发展为英雄 传奇小说,它们已不单是个人行侠,而是集体反抗;他们已不单单是靠个人的飞檐走 壁或拳术刀法,而是运筹 帷幄,行军布阵,设伏打援,战场拼杀,展开千军万马的武装斗争,豪侠也变成了武将;在戏曲舞台上属于"长 靠"一派,脱离了侠义小说的范畴。

明代侠义小说并不发达,虽然《水浒传》等作品也含有侠义小说的成分,但它已脱离侠义小说,发展为英雄 传奇小说。

而此较典型 的侠义小说,却在清代中叶以后出现,《绿牡丹》可以说是长篇侠义小说的先声,《三侠五义》、 《施公案》、《彭公案》则是侠义与公案结 合的产物。这以后,《圣朝鼎盛万年清》、《七剑十三侠》等又逐 步从公案侠义的合流中分流出来,成为独立的武侠小说。

到了《三侠五义》,公案与侠义结合,侠客成了清官的助手。他们在忠与奸的斗争中,站在忠臣的一边与奸 臣作斗争,为皇帝讨伐篡权反叛的奸臣贼子,还没有直接与农民起义作对。

而《施公案》、《彭公案》、《永庆升平》中的侠客,则在清官的统率下,灭盗平叛,成为镇压农民起义的 帮凶与鹰犬。侠客从代表人民的愿望向 封建秩序挑战,再转变成统治阶级的忠臣义士向乱臣贼子作斗争,再转 变为统治阶级的刽子手去镇压人民,这样,侠客的光彩尽失,成为罪恶的化身。《圣朝鼎盛万年清》、《七剑十 三侠》等则又展开了教派门户之争,主要是个人恩怨,教派争斗,又杂以神怪妖法,这种单 纯的侠客个人复仇, 没有多少社会意义。

◆ 模块三 武侠小说

武侠小说是指以凭借武技、仗义行侠的英雄为主要表现对象的小说。它不同于公案侠义小说,因为此类书中 基本没有清官断案或清 官率领侠客破案,而是单纯的侠客"尚义行侠"。它是在清代嘉庆、道光年间兴起,一 直延续到清末。

- 1、《绿牡丹》,又名《宏碧缘》,四十二回,不题撰人。存同治十三年(1874)刊本。
- 2、《永庆升平》分前后传,前传九十七回,为清姜振名、哈辅源演说,郭广瑞编。后传一百回,"因前部 刊刻事未完",所以贪梦道 人续写,成书于光绪十九年(1893)
- 3、《圣朝鼎盛万年清》,八集七十六回,不著撰人。前二集十三回,刊行于光绪十九年(1893)。"始 作者为广东人",以后有人 陆续续作,最后竟续至八集七十六回,其刊行时间或已经在清末民初。
- 4、《七剑十三侠》又名《七子十三生》,三集一百八十回,三集陆续写完,先后刊出,石印本题"姑苏桃 花馆主人唐芸洲编次"。